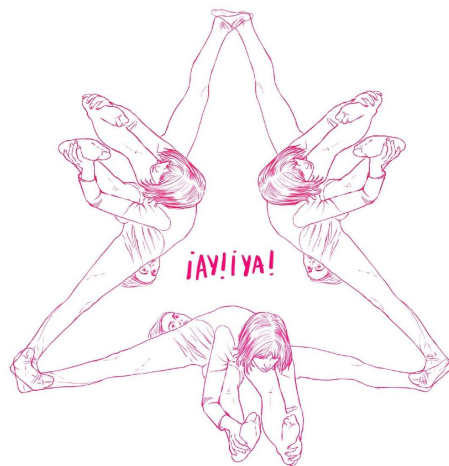

¡AY! ¡YA!

Performance

On- line

<https://twitter.com/wondermacarena>

www.macarenarecuerdashpherd.com

<https://www.facebook.com/macarena.recuerdashpherd>

¡AY! ¡YA!

Idea: Macarena Recuerda Shepherd.

Interpretación: Sofía Asencio y Macarena Recuerda.

Creación: Macarena Recuerda Shepherd, Idurre Azkue, Alberto de la Hoz y Sofía Asencio.

Banda sonora: Alberto de la Hoz

Vestuario: H-intercalada

Iluminación: Conrado Parodi

Ilustración: Josunene

Una producción del Antic Teatre

Colabora El Gobierno Vasco, Festival Grec y Festival BAD, El Graner, Sala Baratza, La Fundición Bilbao e Histeriak.

Espectáculo beneficiario del proyecto de cooperación transfronteriza PYRENART, como parte del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Duración: 45 minutos

Link video promocional: <https://youtu.be/KZWQoSIMINo>

Link vídeo completo: <https://youtu.be/-AKyAABHhlw>

Técnica: Posibilidad de tener un linóleo blanco para cubrir de la escena.
1 cameta de 1 mt de ancho

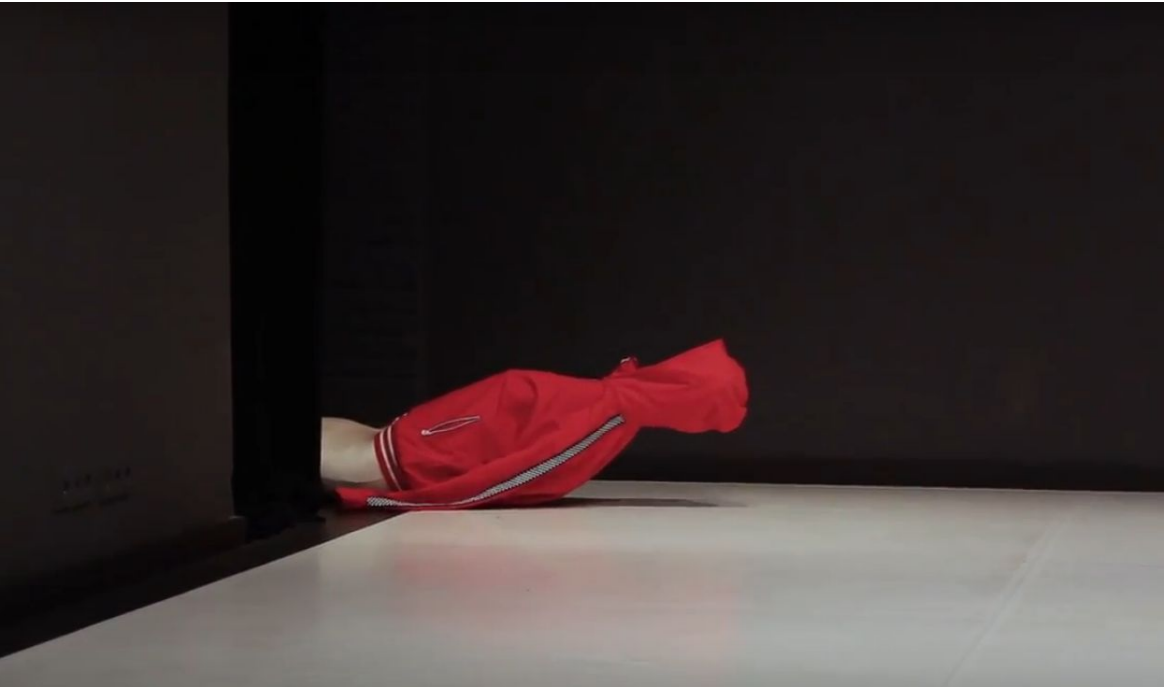
Pcs para cubrir un general del espacio y 5 pares para especiales o general sala. Equipo de sonido adaptado a la sala y se lanzará desde un ordenador MAC (necesario un cable mini jack)

Tiempo de montaje 4 horas

SINOPSIS:

¡AY! ¡YA! es una ilusión que nos lleva a percibir la realidad de diferentes formas sugeridas por la imaginación o causadas por el engaño del sentido de la vista. Un efecto que pone de manifiesto que nuestros ojos no son cámaras de vídeo que graban todo lo que ocurre, sino que nuestro cerebro interpreta y reelabora la información que nos proporcionan nuestros sentidos.

¡AY! ¡YA! es un ejercicio sobre la mirada. Esa ilusión que se produce cuando la imagen que tenemos ante nosotros se transforma en otra, se multiplica o toma formas imposibles. Cuerpos con varias extremidades, incompletos, transformables y moldeables.

¡AY! ¡YA! es un ejercicio de la mirada hacia el cuerpo.

Un obra que a través de la ilusión óptica genera un universo donde todos los cuerpos son posibles.

Es una pieza compuesta por poemas visuales abiertos que puede evocar diferentes significados e invita a estimular la imaginación y el pensamiento.

Porque es una pieza de lenguaje visual que estimula la imaginación y el pensamiento pensamos que es apta para todos los públicos.

No es una pieza infantil, no es una pieza únicamente para público adulto, no es una pieza de entretenimiento ni educativa (que es donde se suelen instalar las piezas de publico familiar) es una pieza de teatro contemporáneo que enfrenta al publico a una experiencia estética e imaginativa, y nos preguntamos porqué no ofrecer este tipo de experiencias desde temprana edad.

¿Qué entendemos por ilusión?

La ilusión estética es el elemento principal para poder entender la experiencia estética que nos ofrece una obra de arte. Ninguna obra de arte se puede reducir a la materia de la que está compuesta. Fundamentalmente es un juego al que se nos invita. El propio juego es la experiencia estética. La palabra ilusión tiene como origen etimológico la palabra latina ludere, que quiere decir jugar

en contra de algo o de alguien. La experiencia estética juega en contra de la creencia impuesta como única. La ilusión estética siempre es una impugnación, un burlarse de la excesiva soberbia del mundo tal y como nos es dado, para sugerir que habría otras maneras de mirar el mundo. Por eso cada obra de arte es un farol, porque es extremadamente frágil, porque es una ilusión que aspira a ser más real que nuestra propia vida. La obra de arte, ese farol, es la ocasión que se da al artista y el público que la experimenta.

La ilusión estética no es subjetiva, tiene que ser objetiva para que el publico pueda jugar con nosotros. La ilusión estética se sabe que es una ilusión. La paradoja del comediante, decía Diderot, es aquel que dejándose engañar por

la ilusión estética es más sabio que el que no la cree. Porque el que se deja seducir y entra en el juego accede a modos de relacionarse con el mundo más ricos que los que ya conoce.

Toda ilusión estética se compone de dos planos. El plano de la realidad, de una realidad común que nos permite tener un lenguaje común, y el plano poiesis (crear, hacer) En esa mezcla entre mimesis y poiesis, entre lo que recogemos del mundo tal y como lo entendemos y lo que fabricamos nosotros (una nueva manera de mirar el mundo) en ese lugar se produce la ilusión estética.

Jordi Claramonte (Esteta)

¡AY! ¡YA! Es un simple juego que muestra todo el tiempo ambos planos. El plano real donde vemos a los performers accionar, y el plano ficcional donde el espectador decide componer las imágenes que se les sugiere. ¡AY! ¡YA! Son doce poemas visuales que sin contexto genera discursos sobre el cuerpo. Una pieza vacía que el público ha de completar.

GIRA 2018-2020

Funciones 2018

Estreno 4 de julio a las 20h Antic Teatre Festival Grec (BCN)

Funciones los días 5 y 6 de julio 20h Antic Teatre Festival Grec (BCN)

Función el 25 de octubre en La Fundición Festival BAD (Bilbao)

Taller familiar 11h y función el 27 octubre en Tabakalera (Donosti)

Funciones del 9 al 11 de noviembre ETN (Pamplona)

Taller infantil los días 22 y 23 de diciembre Casa Encendida (Madrid)

Funciones 2019

Funciones del 15 al 17 de febrero Ensalle/ Festival Isto Ferve (Vigo)

Taller 19 y 26 febrero 3º ESO de la ikastola Azkue organiza Arropaineko Arragua (Lekeitio)

Función 28 de febrero Arropaineko Arragua (Lekeitio)

Función el 20 de marzo El Contenedor Cultural (Málaga)

Funciones del 14 al 17 de marzo Antic Teatre (BCN)

Funciones 6 y 7 de abril La Fundición (Bilbao)

Funciones 3 y 4 de mayo Fira Titelles (Lleida)

Funciones 18 y 19 de mayo Festival Encuentros Teatro Victoria (Tenerife)

Función 14 de junio Festival Teatraciones Espacio Tangente (Burgos)

Funciones 20, 21 y 22 de septiembre Sala Artika (Vigo)

Función 18 de octubre Lizeo (Gernika Lumo)

Funciones 30 y 31 de octubre Casa Encendida (Madrid)

Función 17 de noviembre Festival IF. Sala Hiroshima (Barcelona)

Taller 18 noviembre Sala Hiroshima (Barcelona)

Función 30 noviembre y 1 de diciembre Miriñaque (Santander)

Funciones 6, 7 y 8 de diciembre La Estación (Zaragoza)

Funciones 13 y 14 de diciembre Avanti (Córdoba)

Funciones 19, 20, 21 y 22 de diciembre Ultramar (Valencia)

Funciones 2020

Función 9 de febrero Feria de teatro Fetén (Gijón)

Talleres del 17 al 21 de febrero La Caldera (Barcelona)

Funciones 25 al 27 de febrero, 5 funciones matinales. La Caldera (Barcelona)

Taller 7 de marzo Dantzerti (Bilbao)

Función 5 de Junio Diputación (Málaga)

Funciones de agosto The train theater Festival (Jerusalem) Israel

Función 24 de septiembre Teatre Principal (Olot)

Funciones 26 y 27 de noviembre MA Scene (Montbéliard cedex) Francia

Funciones diciembre La Lechera (Cádiz)

Funciones 26 y 27 de diciembre Azkuna Zentroa (Bilbao)

CRÍTICAS

I- FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 2019: PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EL SECTOR

Toni Rumbau | mayo 6, 2019 |

¡AY! ¡YA! de Macarena Recuerda Shepherd

Impresionó al público de la Fira la producción del Antic Teatre, interpretada por Macarena Recuerda Shepherd (autora también de la pieza) e Idurre Azkue, en la que el público se ve confrontado a un constante ejercicio de percepción doble y ambiguo.

Es fácil decir, pero conseguir esta dualidad de perspectivas es uno de los retos que el buen teatro de títeres siempre busca, no de una manera expresa (esto ha ocurrido en contadas excepciones) pero sí inconscientemente, en ser una de las cualidades propias del lenguaje de los objetos y las formas animadas: ser y no ser, vida y muerte, apariencia y realidad.

Las personas somos y no somos los que somos, la apariencia engaña y en la primera visión de una cosa siempre se esconde de otra. En este caso las dos intérpretes de ¡AY! ¡YA! buscan este efecto en el enredo del encuentro entre dos cuerpos, los suyos, capaces de crear formas diversas que rompen los moldes automáticos de nuestra percepción. Pero lo más extraordinario del trabajo es que lo hacen sin artificios, a la 'vista del público', sin esconder aquello que hacen, es decir, desde la más absoluta auto-conciencia, tanto la propia como la de los espectadores a quienes se les engaña sin engañarlos, a fin y efecto de que sean capaces de captar el propio fenómeno de la su percepción.

Para conseguir esta auto-conciencia de la visión, cabe crear formas ambiguas, jugar al trampantojo en la fusión de los cuerpos, en los movimientos de aquello que se ve. Y hacerlo con naturalidad, sin entrar en forzados códigos teatrales, con la mirada inteligente de quien actúa directamente delante del público, sin ayuda de ninguna palabra, desde el silencio, a veces con una determinada sonoridad que se corta tan bruscamente como ha arrancado.

El efecto es brutal, directo y automático y si hay resistencia de los espectadores, se trata de la natural resistencia que tenemos las personas a dejarnos ver las cosas tal y como las queremos ver, es decir, sin renunciar a nuestros prejuicios y estereotipos.

La actuación de Macarena Recuerda e Idurre Azkue fue como un estallido de clarividencia, como si a los espectadores de la Fira les hubiesen quitado de golpe el velo que nada mas deja ver títeres y cosas ya vistas ¿Qué se esconde detrás de la cara visible de la percepción? ¿Somos capaces de ver dos cosas la mismo tiempo y mantener la atención en la propia ambigüedad de la percepción?

REVISTA ARTEZ

Dramaturgias. La gimnasia de la mirada en ¡Ay! ¡Ya! de Macarena Recuerda

AFONSO BECERRA/ 29 SEPTIEMBRE 2019

¡Ay! ¡Ya! es una delicia de espectáculo de la Cía. Macarena Recuerda Shepherd (País Vasco), actuada por la propia Macarena e por Idurre Azkue, presentada, como ya he anotado, en la Sala Ártika de Vigo los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2019.

El juego de composición con los cuerpos y el vestuario, chaquetas con capucha y pantalones rojos de chandal, y unas mallas blancas en las que van enfundadas, son los elementos principales, también algunas sillas, una mesa, algún globo.

La combinación de los cuerpos y el juego con los colores del vestuario, les sirve para crear efectos ópticos fascinantes. Por ejemplo, alargar las dimensiones del cuerpo humano o empequeñecerlo, crear personajes surreales que parecen figuras de una instalación plástica o esculturas de un museo de arte contemporáneo.

Y lo más estupendo de todo es la actitud de las actrices, su estar en escena, manteniendo el tiempo necesario las posiciones en las que se crea el efecto ilusionista, mirándonos directamente con complicidad y gracia. Haciendo evolucionar la imagen hasta formas insospechadas o situaciones muy divertidas. Así como las secuencias de transición o preparación de las figuras, en una ágil ejecución laboral, sin ostentaciones ni ruidos, dentro de una economía y una limpieza de movimientos que permite una contemplación muy agradable y fácil.

También resulta muy curiosa la relación ambigua, muy sutil, que se puede generar en algunos momentos, entre las dos mujeres, según las posturas de los cuerpos y las figuras a las que dan lugar. Ese fluctuar casi por el circo, unas veces, y en otras ir hacia la instalación plástica de un museo, o acercarse al teatro físico, o al género de la performance.

¡Ay! ¡Ya! es un ejercicio de gimnasia divertida para nuestras miradas. Una risa y una contemplación que nos sacan de los lugares habituales y nos conectan con otros extra-cotidianos. ¡Y cómo se agradece poder salir, de vez en cuando, de esos lugares habituales! ¡Y cómo se agradece que el engaño de la mirada sea para disfrute y no para complicarnos la vida!

Revista Digital QUE REVIENTEN LOS ARTISTAS

“¡AY! ¡YA!” de Macarena Recuerda Shepherd de La Casa Encendida

¡AY! ¡YA! es un ejercicio sobre la mirada. Esa ilusión que se produce cuando la imagen que tenemos ante nosotros se transforma en otra, se multiplica o toma formas imposibles. Cuerpos con varias extremidades, incompletos, transformables y moldeables. Hay que agradecer el sentido del humor y la sencillez con la que aborda la artista esta propuesta que está a medio camino entre lo coreográfico y el gag. Durante cerca de una hora, nos sorprenden en escena con cada composición o descomposición corporal de las dos performers. Una pieza contemporánea que por momentos remite al clasicismo en determinadas pinturas de otro tiempo.

Adolfo Simón

Macarena Recuerda Shepherd

Macarena Recuerda Shepherd es un seudónimo de la artista Lidia Zoilo González con la que está teniendo un recorrido de casi 10 años. Macarena Recuerda se presenta como una artista visual i escènica que ha creat peces molt diferents.

Estas son sus piezas: 2010 "That's the story of my life" película realizada en directo. Una Producción de MiCarteraPatrocina, con la Ayuda del ConCa y la colaboración del Bilbao Arte, Teatre Lliure y Antic Teatre, pieza que ha girado por todo el Estado Español y Portugal. 2012 "Greenwich Art Show" Un documental realizado en directo. Una producción de MiCarteraPatrocina, Festival Neo, CAET y Antic Teatre. Y 2012 "Greenwich Art Show- The Installation" Beca Atrio Alhondiga del Bilbao.

2013 "Whose are those eyes?" Sit specif e intervenció urbana que se estrenará en la Fira de Tarrega 2013, Escena Poble Nou 2013 y Bad 2013. Ha recibido la Beca Laboratorio Fira de Tarrega, la Residencia que ofrece conjuntamente Escena Poble Nou y Antic Teatre; y la Residencia de Bilbao Eszena. 2015 "El Experimento Ganzfeld". HPC consonni (Bilbao) 2016 "Collage y Acción" Laboratorio investigación Es un laboratorio intergeneracional que pretende crear un espacio común tanto para divertirnos, como para la investigación artística.

Jornadas de "Encuentros Collage" espacio para el arte y pensamiento del collage en el cine, literatura, músicas y arte y acción. Un encuentro para conocer, intercambiar y proliferar en un espacio tiempo común.

OTROS TRABAJOS:

THAT'S THE STORY OF MY LIFE: <https://vimeo.com/45836288> Password: mentiras

FINGIR <https://vimeo.com/24140174> Password: fingir96

WHOSE ARE THOS AYES? <https://vimeo.com/75305624>

IDURRE AZKUE

Nace en Zarautz, Gipuzkoa se traslada a estudiar danza contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona. Comienza a bailar profesionalmente con la compañía Danat Danza y posteriormente entra a formar parte del colectivo General Eléctrica donde sigue desarrollando su trabajo como bailarina e interprete en diversos espectáculos de danza que buscan nuevos lenguajes y formas de relación con el público. Continúa colaborando con la Societat Doctor Alonso, dirigido por Tomás Aragay y Sofía Asencio y entre otros, trabaja con el director de teatro Rodrigo Garcia de La Carnicería Teatro en el espectáculo “Jardinería humana”, y con Xavier Le Roy en “Retrospectiva” en la Fundación Antonio Tapias.

Crea dos solos bajo la dirección de Andrés Waksman, “Gora bihotzak” y “Hasta el final” y sus propias piezas “I love natura”, “Una altre història d’amor” en colaboración con el artista Teo Baró y “Domingo Fantasma”

En el 2012 se traslada de vuelta al País Vasco y trabajo con Idoia Zabaleta en “El Paseo”, “El cielo ahora” de Olatz de Andrés y “En esta parte esquinada de la península” de Claudia Dias.

Recibe una subvención de Dantzán Bilaka 2014 y la beca de Artista en Residencia de BilbaoEszena 2015 para su creación “Bailar por bailar” en colaboración con el músico Joseba Irazoki. Para ello cuenta con las residencias artísticas en TragantDansa en Barcelona, Muelle 3 en Bilbao, Utopian Getxo, Kurtizio Sopela y Harrobia, estrenando dentro del marco del Festival BAD de Bilbao en la edición del 2015.

SOFÍA ASENCIO

Intérprete y creadora, ha trabajado como bailarina en varias compañías como las de Vicente Sáez , Lanónima Imperial, Mudances, General Elèctrica o la Cia. Acta. Con su primer solo *Donde quieras*, dirigido por Andrés Waksman, inicia un camino para hablar de su propio mundo. En 2002 crea con Iva Horvat *La reina de las nieves*. Dirige después el solo de Mireia Serra *Émile Zatopek*, y Hazme Feliz (2003), una performance creada también con Iva Horvat que se estrena en la galería La Fabrica, de Madrid. En 2002 inicia con Tomàs Aragay una nueva aventura creativa, la Societat Doctor Alonso con proyectos como Vollumen 2, Club Fernando Pessoa, Introducción a la introducción, El desenterrador y Anarchy.

ALBERTO DE LA HOZ

Licenciado en filosofía por la universidad de Madrid. Técnico de Grado Superior CEV Madrid. Título de Cambridge English Advanced (CAE) C1

Foley artista en distintos proyectos artísticos en el Guggenheim de Bilbao, Festival FANT, en la performance Bella dona de Alex Cecchetti en Azkuna Zentroa. Radio teatro “Bienestar” de Inko Martí.

En radio: Creación identidad sonora y realización técnica Radio-Web LaPública Consonni. Prototipoak. Encuentro internacional de nuevas formas artísticas “On Air”, de Graeme Miller Azkuna Zentroia. Proyecto Rekording DSS2016 (Faro de las voces). Director y locutor del programa radiofónico Sopa de Truenos. Realizador de Back to Music School Podcast. Realizador de MrJam Podcast, MrJam Centro Moderno de Música. Perú Soundpostcard”. Pieza radiofónica para el Audiofanzine “Silly Waves” de José Salas Picnic Sessions (Ca2m Móstoles, Madrid)

Técnico/ Editor/ Montador: Estudio de radio de La Casa Encendida (Madrid). Documental radiofónico “Hora punta” de Vicente Rubio (4º premio IX Bienal Internacional de radio de México). Radiodrama “El calor del asfalto”, de Inko Martín Mancisidor

Como compositor de BSO: Radio performance “Cerca del umbral”, de Inko Martín

Presentada Tomasene K.E. (Donostia Kultura y Casares Irratia) Discoduro. Canción “McLuhan” Vinilo recopilatorio “PlanB 2011”, de Juan Zamora y Javier Fresneda Espacio Abisal (Bilbao) Pervertapes “Pornfuckoff” Festival ECO. Encuentro de nuevos sonidos (Matadero, Madrid) Acción sonora “Ópera Folk del Espacio Exterior”, con Toña Medina. Exposición “De-Zines”. Sala de Exposiciones Caja Madrid (Zaragoza) Compositor de la BSO “El verano más largo” (Documental) Institución Libre de Enseñanza-Fundación Francisco Giner de los Ríos (Madrid)

Actualmente trabaja de profesor de la asignatura Radio y Podcasting, MrJam Centro Moderno de Música (Bilbao)

H-intercalada/ Esther Peña

Se gradúa en la Escuela de diseño gráfico Tracor en Madrid. Realiza sus estudios de confección y diseño de moda en Artekale en Bilbao. Comienza su vida laboral trabajando para la revista Irutxulo. Como escaparatista ha trabajado para distintas tiendas y marcas como Fama, Don Pascual y Zara Home en las ciudades de Donosti e Iruña.

Compagina su trabajo de encargada y coordinadora en diferentes tiendas de moda y decoración con trabajos para cine y publicidad como ayudante de figurinista, encargada de vestuario y atrezzita. En sus trabajos para cine ha trabajado en proyectos como “Dos rivales casi iguales” de Miguel Angel Cavo Buttini, como figurinista en el cortometraje “Pim Pam” de Asier Urbieto y de atrezzista y encargada de vestuario en diversos vídeos corporativos de Igeru flims.