

BITACORA DE LIBERTALIA

La historia de una tripulación en busca de una tierra de libertad.

Viajes desde el 2020:

-Gothenbourg, Suecia, agosto 2020:

Un colectivo de artistas heterogéneo se encontró reunido en un mismo barco, el 'Viking Barken', en un puerto en Gothenbourg durante dos semanas: actores, músicos, pintores, funambulistas, clowns, acróbatas aéreos, camarógrafos, constructores de instalaciones performáticas y directoras de teatro. El proyecto era el de la construcción de un mástil central desde el cual realizar danza aérea y una estructura para caminar sobre un alambre. Así, entre ambas líneas se constituía la imagen de un barco con el que transportarse en la escena y contar una historia.

Este grupo de personas frente al escrito y sueño de Libertalia, fueron reunidos por Isabel Lagos y Alexis Johnson, escritoras de este proyecto que presentaron a la Unión europea y que decidió sostenerlo porque es maravilloso.

Fue el verano anterior a la pandemia, éramos muchos y veníamos de muchos lugares, mismo si la mayoría vivían en Suecia o venían de Inglaterra (ya que Isabel, nacida en Uruguay, vive en Suecia y Alexis en Inglaterra). Más también llegaron desde Italia, Argentina, Chile, Escocia... Ya no importa de dónde porque lo que busca esta tripulación es una tierra sin frontera, una utopía de comunidad y armonía que, según cuenta la historia, existió [tal vez].

Cada día de la residencia era muy intenso: Comenzábamos juntos desayunando en el barco por la mañana. Luego los artistas plásticos y constructores trabajaban en un lugar constituyendo distintas propuestas visuales alrededor de la historia. Mientras tanto, los artistas dramáticos, músicos y circenses empezaron por crear 'laboratorios de entrenamiento', y así conocerse y descubrirse desde sus universos poéticos a través de sus técnicas, juegos y propuestas, en un espacio teatral llamado 'Panjal Scenstudio'.

Al principio los laboratorios eran sobretodo de juego con el fin de despertar la escucha hacia los demás, el grupo, y también hacia sí mismos, y estar en la búsqueda del cómo esta historia resonaba para cada cual al interior. Continuamos por la improvisación, y luego individualmente se comenzó a proponer por cada uno, desde sus dimensiones artísticas, diferentes ejercicios.

Después de cinco días al interior de una sala, salimos al exterior, a un parque al lado de 'Kulturtemplet'.

Allí se montaron las estructuras para el alambre y la danza aérea, y los funambulistas y acróbatas iniciaron a los demás a estas técnicas. Aprendimos e improvisamos mucho, solos y en compañía.

Los últimos dos días terminamos en 'Frohlunda Kulturhuset' con ambas estructuras en una sala. Allí también comenzamos por los laboratorios de entrenamiento compartido, y luego improvisamos la historia desde la escucha, la búsqueda sonora y corporal. La mirada externa y guía de Isabel y Alexis siempre estuvo presente y, mismo si ellas eran directoras del proyecto, su manera de dirigirnos fue a cada vez invitándonos a contar también nosotros la historia a nuestra propia manera. Ellas fueron las autoras de esta aventura a la que nos llamaron a ser parte desde la 'co-creación'.

En estos días de residencia el objetivo no era el de 'crear una obra', sino más bien el de encontrarnos y estar, conocernos, explorar distintas posibilidades escénicas del grupo presente y comenzar, a partir de lo escrito y lo vivido, a 'elegir una dirección para la navegación de este viaje'.

Éramos en escena: Ema, Damian, Barnaby, Hana, Joel, David, Jorge, Caracola, Matt (también en instalación de estructuras); en la cámara y fotografía Juan Carlos; en la dirección Isabel y Alexis.

Doce personas y un primer puerto de encuentro, y en 'Gathemhielska Huset' la última tarde juntos y alrededor de una mesa y hojas blancas, intentamos imaginar las posibilidades de esta estructura: visualmente, artísticamente, dramáticamente... ¿Cual y como queríamos que fuera esta nave y hacia donde transportarnos y llevar al público con nosotros?

*“Una construcción surrealista, una marimbula, un arpa a gran escala, un mástil, un canal.
La unión de todos los mundos, esa es la libertad, la que estamos formando. Todas las distintas partes
pueden ser una unión, sin posesión. Amor en una nueva dimensión: aprendiendo a ser en expansión.”*

-Oslo, Noruega, noviembre 2020:

Viajaba a encontrarme con Isabel hacia el norte de Noruega, a Tromsø, en período de pandemia, y finalmente en el aeropuerto de Oslo decidieron no dejarme tomar el avión. Aunque tuviera los requisitos pedidos: test pcr negativo, contrato de trabajo y residencia, la policía fronteriza no consideraba importante el trabajo artístico en ese momento de ‘peligro sanitario’, y tampoco me dejaban volver a París. La única opción, lo que me impusieron, fué quedarme en el hotel del aeropuerto un tiempo mínimo de 5 días (pagando 50 euros por día), y luego tomar un avión de vuelta, que tuvimos que volver a comprar ya que no era posible cambiar el vuelo que ya tenía para tan pocos días después. Así fue que me encontré encerrada en una habitación trabajando con Isabel por zoom, ella sí, desde Tromsø, y estos son algunos de los escritos de la experiencia en aquéllos tiempos:

“Oslo, Cuarentena, Día I:

Emprender hoy un nuevo viaje hacia Libertalia, hacia el polo norte y casi... Tanta libertad no fue ni bien recibida, ni bien aceptada. A encerrar a un hotel me mandaron, ¡y que no salga de la habitación! Cocinan rico pero cuando termino mejor que ni baje, que deje mi plástico al lado de la puerta, y del lado de afuera, claro.

De ‘ser invitada’ a trabajar con la naturaleza, hielo, ártico, frío, oscuridad, silencio, blanco, a estar entre cuatro paredes con ventana rectangular de vista a más edificios.

¿Qué quiere decir todo esto?

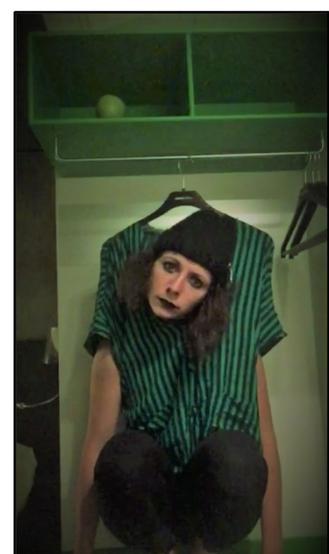
Expresado con claridad se observa como la libertad no es cosa fácil. Se siente, se huele, no se sabe quizá qué, pero hay algo allí de incierto, de desconocido y misterioso. Algo de ‘no-controlable’ que dan ganas de querer controlar, de estar por encima, y entonces mejor encerrarlo aunque tenga que ser en prisión de lujo. Despierta relaciones de poder donde ‘el que manda y decide es uno y no el otro’. Finalmente el resultado es similar a la respuesta ante un virus: miedo, frustración, sometimiento, aceptación.

Igual, me siento bien en esta habitación. Tengo espacio para el movimiento y para escribir. De repente obligada a estar sola entre muros y pensamientos.”

“Oslo, Cuarentena, Día II:

Trabajar el encierro, sentir el encierro y desde un armario, colgada de una percha cual cosa inerte, allí, acumulada, en la espera, acomodada en ese lugar del que no se moverá por años, ¡si es que alguna vez se vuelve a mover!

Por un instante se despierta, muchas son las veces en que sueña despierta, mas ella cree que duerme. Ya no es consciente ni del tiempo ni de dónde está. Ni de qué habrá más allá de aquella percha. Un espejo frente a ella donde ya cansó de mirarse. Ya ni quiere abrir los ojos para no verse más así y volver a enfrentarlo una y otra y otra vez.

A veces quisiera recordar lo que un día, lo que alguna vez vivió, quién había sido y lo que quería ser. La rueda le jugó de reversa, el sol miró al otro lado, y la luna... La luna aún la acompaña al soñar despierta.

El cuerpo duele, aprieta, tiene hambre de vida. Y las manos, las manos aún quieren abrirse y así entregarse al juego una vez más. Hasta que otra vez vuelve a observarse en aquel espejo, su sombra en aquella percha y el tiempo pasar.

¿Y qué si decidiera despertar?

Qué si con la percha a cuestras y corriendo a paso apretado queriendo atravesar aquel reflejo.

Qué si otra vez intentara saltar al vacío mismo si sabiendo de antemano que el camino no sería simple. Una vez más frente a sus miedos y monstruos ajenos.

¿Qué si la campana del barco sonara y el barco partiera?

Si el tiempo marcara la medianoche y ella, ella... ¿Dónde está?"

"Día IV:

Aprender a producir imágenes del momento en el que estoy y compartirlo. Aprender a jugar el juego del momento para poder ser parte y desde adentro despertar. Dar y con todo mi amor y fuerza a esta 'lucha' (quisiera encontrar otra palabra...). Frente al caos invitar a la apertura. ¿Dónde quedó el público en tiempos de cuarentena? ¿Frente a cuál pantalla?

La que sea, aprender a habitarla con consciencia para llegar a más. ¿Por qué? ¿Por qué yo?

Porque creo y al creer existo. Existo desde la ilusión de un mundo más bello. Existo desde las ganas de soñar y vivir soñando. ¡Que el que quiera que diga que estoy loca!

Loca de amor por este Mundo, al cual lloro al ver dónde se va.

Y no importa, me seco la lágrima y sigo.

Y quiero cual espuma expandirme,

Cual agua fluir.

Encontrarme por los distintos escenarios invitando a la ilusión, a que cada uno en si busque su propia belleza, y quizá algún día la saque a piel. Somos un montón y cada uno en si lleva sus herramientas para...

Libertalia llámame, o llámame como quieras,

Igual aunque me busco y seguiré buscando siempre,

Sé quién soy."

Día V:

Bailar trae movimiento

Pausa al teatro

Inmovilidad al mimo

Alma al clown

Y libertad?

Libertad me dicen,

Llamáme Libertalia

Invítame a pasar

Que hoy vengo a cantar.

Y aunque se diga que no se puede,

Tras la rendija río,

Pues ésta no se apaga,

*Ésta no se encierra,
Ésta no muere.
VIVE, RESPIRA, Y CON ALAS.*

-De noviembre del 2020 a mayo del 2021, encuentros por zoom:

No hubo puerto sino pandemia, y en vez de encontrarnos en un barco, esta vez era a través de las pantallas, cada cual desde su lugar. (A excepción de los funambulistas y bailarines aéreos que son pareja y estaban juntos). Puede sonar extraño, pero fue una experiencia muy positiva, hasta nutritiva para el proceso diría, y bella, durante la cual profundizamos sobretodo en la comprensión de la estructura dramática en conjunto. A cada 'lab' Isabel y Alexis venían con una propuesta para descubrir juntos una parte de la historia, la relación entre los personajes, y también la relación entre cada dúo de intérpretes que compartían el mismo personaje desde distintas perspectivas: los 'Am' y los 'I'.

Así, luego de reuniones grupales, trabajábamos sobre el desarrollo de la propuesta solos o en conjunto, y a la próxima reunión grupal compartíamos el proceso: ya sea a través de videos, escritos, canciones, fotografías...

Los 'Zoom labs' (llamados así), duraban 3 o 4 días a cada vez, y generalmente los horarios eran entre las 10 y las 18 horas. No era realmente tan increíble como si hubiéramos estado juntos, pero eran tantas las ganas de continuar el proceso que, viviendo todos lejos y en periodo de pandemia, hallamos de esta forma una manera de continuar escribiendo la historia estando todos 'presentes', 'co-creando'. Finalmente continuando el viaje, físicamente cada uno desde su casa, pero en el imaginario lejos y juntos.

Aquí presentaré las fechas y temas tratados en cada lab:

-15 a 18 de noviembre, Lab I: 'Filosofía detrás de la producción' acto a acto, escena por escena. Buscando la comprensión y profundidad de lo que estábamos abordando. Así encontramos términos y conceptos como 'resonancia isomórfica' en diferente material bibliográfico y documentales de física cuántica.

-9 a 11 de diciembre, Lab II: 'Relaciones entre los I & Am de cada personaje'. ¿Cómo están separados y cómo llegan a estar juntos? Conceptos de tangible e intangible y sus interrelaciones. Cuestionarse quiénes son realmente estos personajes.

-10 a 12 de abril 2021, Lab III: 'La esencia de esta navegación' ¿Qué representa este viaje que están emprendiendo? ¿Hacia dónde van y cómo?

-3 a 5 de marzo, Lab IV: 'Los tesoros' de cada acto. ¿Cuál es el regalo oculto a cada acto?

-Bootle, Inglaterra, julio 2021:

Acercándose el momento de un nuevo encuentro se llegaba también a un punto decisivo: El mundo había cambiado, los códigos eran otros y, ¿quién estaba dispuesto a someterse a las reglas entorno al covid del momento para llegar a Inglaterra y vivir la residencia bajo 'situación de cuarentena'? Según las leyes del momento, para entrar había que hacerse teste pcr o estar 'en regla' con la vacunación. Además, durante la primer semana al ingreso del país había que hacerse un test salivario, cada dos días y luego tres, que llegaba por correo a cada uno al hotel y luego había que enviarlo a un laboratorio para su 'control'.

La situación era muy extraña, la propuesta era la de trabajar durante esa primer semana de 'residencia en cuarentena', en el salón del hotel. Luego, los siguientes cinco días, la residencia continuaba en 'Safe Regeneration', un espacio de danza donde al final del encuentro se realizaría un festival organizado donde Libertalia se presentaría por la primera vez en escena.

Como era un nuevo puerto, representaba también una nueva aventura, y la tripulación ya no sería la misma. Algunos decidieron bajar del barco y quedarse con el recuerdo de lo vivido en aquella primer parte del viaje. Con amor los despedimos quienes decidimos continuar, realizamos lo necesario y nos encontramos en Bootle.

Isabel y Alexis continuaban como guías y también gestionando lo necesario en término de vestuarios, escenografía y espacios; el hermano de Alexis era el camarógrafo del proceso; y en escena Ema, Damian, Joel, Barnaby y Caracola; y a distancia David y Jules (la violinista de String Theory, que integró el grupo durante los labs), creando la música. Es decir, que a partir de lo que íbamos encontrando en escena, les describíamos lo vivido y explicábamos lo que necesitábamos y ellos nos enviaban propuestas sonoras.

Cada día desayunábamos en el hotel y luego corríamos los sillones y empezábamos con un entrenamiento físico propuesto por Ema. Luego, a partir de lo escrito y desarrollado durante el año en los labs, fuimos tomando decisiones, eligiendo, improvisando al interior de las estructuras y definiendo cada escena.

Al llegar a 'Safe regeneration' nos encontramos con un gran escenario al exterior, una estructura aérea y otra para el alambre. Del salón del hotel a aquel gran escenario y con sol fue maravilloso. Recuerdo nuestra alegría de sentir que finalmente y por primera vez compartiríamos la historia junto a un público, cómplice de Libertalia.

Ema y Damian, los funambulistas, la compañía Autoportante, participaron también en la co-dirección de 'Born by the River' realizada en Safe y que se presentaría el mismo día. Además, una

acrobata aérea de la zona participó en una de las escenas junto a nosotros haciendo telas aéreas. El intercambio, la apertura y el juego; y sobretodo la disponibilidad, fueron las claves para este puerto.

El día del festival llegó, desde la mañana había una gran tormenta, ya no sabíamos si iba a ser posible presentar algo. Nos reunimos temprano con todos los equipos que presentarían aquel día y la decisión fue: esperar que la tormenta acabase.

Y así fue, paró, salió el sol, y Libertalia se vivió en escena por vez primera en Bootle, quedando con sed de más.

"Una función transdisciplinaria que invita a nuevas realidades. Entre 'I & Am' propone espejo a uno mismo, ¿en qué cara de nosotros elegimos existir?"

Gracias a cada uno que dio su tiempo y alma para que esto sea posible y entonces suceda.

Elegimos y abrazamos el arte, y seguimos soñando."

Luego de la 'tormenta' en Bootle pasaron meses antes de volver a hablar de Libertalia o a compartir aunque sea un encuentro por zoom juntos.

Alexis envió el video que había hecho su hermano durante la residencia y luego anunció que ella también bajaba del barco y quedaba allí en Inglaterra. Los viajes también así son, ¿no? A veces nos separan, a veces nos encuentran, y algunas veces también quizá nos puedan volver a encontrar. En todo caso, he aprendido en estos años a siempre agradecer lo compartido, a vivirlo como un momento de encuentro, cual regalo, y después, ya se verá. No digo que sea fácil, más bien lo contrario pero siento sea así el itinerario del nómada, o al menos el mío, y también el de esta tripulación que se busca a encuentros y a desencuentros.

Recuerdo igualmente que en el invierno tuvimos una conversación por zoom donde Isabel anunció que en mayo Libertalia llegaría a Turku, Finlandia. Y entonces, ¿Cómo continuaría el proyecto?

-Turku, Finlandia, de marzo a mayo 2022:

Por diversas razones cual embarazo y estado de salud alterado de algunos de la compañía, fueron Barnaby y Caracola los llamados a desembarcar a este puerto. Además, visto que el proyecto era en colaboración con la Escuela de Circo de Turku y para co-crear una nueva versión de Libertalia llamada 'Cultural Treasures', las dimensiones artísticas de Caracola y Barnaby eran ideales frente a la propuesta. Caracola es acróbata aérea, mimo y clown, y Barnaby actor y clown.

Al principio trabajamos por zoom junto a Siri, bailarina contemporánea residente a Turku, y Timo, el productor y técnico del proyecto. Juntos fuimos creando a la distancia una nueva estructura dramática donde, mismo si basándonos en la historia, cómo y qué sería lo que en aquel puerto se contaría.

Luego, realizamos 3 labs con todas las estudiantes que eligieron participar, 9 mujeres:

Lab I, marzo: Presentación de cada uno y de sus disciplinas, del viaje de Libertalia, de sus posibles significados.

Lab II, abril: Propuesta física desde la animalidad y planteo sobre qué simboliza el tesoro para cada quien.

Lab III, mayo: Cómo elegir contar la historia 'Cultural Treasures' a través de las disciplinas circenses de cada una.

Al finalizar cada lab proponíamos reflexiones a escribir y videos a crear para compartir al siguiente encuentro.

En este puerto, Libertalia comenzaba con la tormenta, por una cuerda bajaban del barco desembarcando en una nueva isla. Allí descubren una tierra extraña poblada de homínidos con cara de mono. Eligen seguirles y en el camino se presentan tesoros inciertos pero también preciados. Ellas quieren llevarlos al volver al barco, pero no se puede: deben elegir si quedarse con ellos en esa nueva tierra o seguir el viaje dejando todo lo material atrás. Un portal se abre, y los homínidos con cara de mono se quitan las máscaras y son también mujeres. Cada quien tendrá que elegir cómo continuar...

Al principio de la residencia, en mayo, la historia no estaba tan clara pero hubo una fuerte exigencia de comprensión de parte de las alumnas. Entendí que ellas necesitaban claramente saber qué estaban haciendo y querían también que les dijéramos cómo hasta el detalle. Esto fue para mí un gran desafío, me propuse intentar encontrar la respuesta a cada pregunta.

La residencia en la escuela de circo era normalmente de 9 a 18 horas, pero no importaba y nos quedábamos hasta tarde. Teníamos 5 días para crear la función para presentar en el festival en el 'Forum Marinum' de la ciudad, con un barco antiguo y hermoso de fondo de escenario. De aquel puerto sólo conocí el barco donde dormíamos, la escuela de circo y el escenario donde presentaríamos. La disponibilidad de cada miembro fue muy sincera. También estaban presentes desde Austria, Zsofi ocupándose de la fotografía; y Tilla y Lazlo con acordeón, ukulele y voz, creando día a día algunas de las músicas de la obra. El próximo puerto al que llegaremos es donde ellos residen.

La historia se sigue escribiendo, Libertalia continúa el viaje, el barco vuelve a partir y ya pronto volverá a desembarcar.

Escrito por Erika Webe desde Paris el 9 de noviembre del 2022.

Agradecimientos: Isabel Lagos y Alexis Johnson por ser las fundadoras de Collective Moves, compañía que nos da alas para vivir esta aventura y más; y a cada persona cómplice del encuentro.

