

YOLO

You only live once

Producció

Direcció i creació

DOSIER

DIDÀCTICO

OBJETIVOS

El presente dossier facilita al profesorado un instrumento de trabajo que convierte la asistencia al espectáculo, no sólo en una actividad lúdico-festiva, sino en una experiencia a través de la cual el alumno adquiera conocimientos y desarrolle sus capacidades, su gusto por la cultura y su espíritu crítico. Las actividades culturales y artísticas son una parte esencial de la formación de niñas y niños, y favorecen su desarrollo y crecimiento personal, su aprendizaje, amplían su bagaje intelectual e influyen positivamente en su capacidad de socialización.

Las artes escénicas han sido parte de la cultura humana durante millones de años, su entretenimiento y su valor didáctico son innegables. *YOLO* es una propuesta artística que explora nuevos lenguajes, combinando diversas disciplinas de circo con música e interpretación: acrobacias, malabares, percusión corporal... ingredientes exquisitamente combinados que pretenden proyectar en el espectador una llamada subconsciente a la valentía, a la fuerza y la determinación para enfrentarse a situaciones difíciles, y a la alegría.

YOLO : acrónimo de "*you only live once*" (sólo vives una vez) que implica que uno debe disfrutar la vida.

*“Es el salto, no el paso, lo que
posibilita la experiencia”*

-Heiner Müller-

YOLO

el espectáculo

YOLO es un espectáculo de circo para todos los públicos lleno de energía, fuerza y ritmo. La música en directo y el desempeño de las diferentes disciplinas circenses se relacionan dentro de una partitura perfecta que le dan a la pieza coherencia y solidez. La obra nos cuenta las dificultades y las posibilidades, del esfuerzo y el abandono, del miedo y el atrevimiento, de la derrota y el triunfo, del individualismo y de la colectividad. Con un claro perfil pedagógico, *YOLO* es una pieza que habla de las diferentes realidades que nos encontramos en el camino y pone especial énfasis en el apoyo del grupo, de los iguales. Saltos arriesgados, lanzamientos imposibles, vuelos infinitos son solo algunos de los ingredientes que el espectador sin duda, no podrá olvidar. Es una propuesta arriesgada y única en nuestro país, que sin duda alguna, marcará la diferencia en la exploración de nuevos lenguajes. El ritmo de una música trepidante compuesta excepcionalmente para la obra, ejecutada en directo, junto con la precisión en cada movimiento, lanzamiento o salto, conforman una partitura perfecta dando coherencia y sentido a *YOLO*.

YOLO

la compañía

YOLO es una producción del Teatre Escalante de Valencia y la Excma. Diputación de Valencia llevada a cabo por la Compañía Lucas Escobedo. Estreno: 28 de Noviembre 2018 en el Teatro Martín i Soler del Palau de les Arts de Valencia.

La Compañía **Lucas Escobedo** nace en 2011, tras el estreno de su primera creación en solitario, *Boiiiing*. Su principal impulsor es Lucas, artista alicantino centrado en el mundo de los malabares, la interpretación actoral y el teatro de máscaras, títeres y objetos. Lucas Escobedo, empieza su formación artística de la mano de Andrés Hernández y Mar Navarro (discípula directa de Jacques Lecoq). De ahí pasa a formarse con diferentes maestros (Román y Cía, Moshe Kohen, Patricia Kraus, Jesús Jara, Vasily Protsenko, Christian Atanasiu, Sean Gandini, Kati Ylä- Hokkala, Maksim Kommaro, Lucas Ronga, Francisco Macià) y prosigue su aprendizaje en el Institut del Teatre de Barcelona, cursando el recorrido de Interpretación y Teatro Visual. Su experiencia profesional le ha llevado a trabajar con diferentes compañías como Tragaleguas Teatro, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price, Román y Cía, La Societé de la Mouffette, Cía. La Debacle. También ha participado en dis-

tintos proyectos audiovisuales como *El Conciertazo* de TVE, *Bababclub* de Canal 9, *Io Don Giovanni* de Carlos Saura, *Seven Pets* para Disney Chanel. Con esta experiencia acumulada, en el año 2013, decide empezar una nueva etapa con la creación de su nuevo espectáculo *Habitación 801* que le ha permitido trabajar tanto a nivel internacional como a nivel nacional en algunos de los principales festivales y salas. Además es director de diferentes compañías profesionales como Cía Aérea, La Finestra Nou Circ, Cía Acrobacia Mínima o La Trócola Circ entre otras. Con estos últimos, han ganado en su última producción *Emportats* el Premio a Mejor Espectáculo de las Noches de Feten 2018, y al mejor espectáculo de circo de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2018. En la actualidad, decide dar un paso adelante pasando a dirigir y asumir la nueva Producción del Teatre Escalante de Valencia, "YOLO".

YOLO

artistas que intervienen

Lucas Escobedo. Actor, artista y director. Sus especialidades son la interpretación actoral, los malabares, el teatro de máscaras, los títeres, y la dirección escénica. Es maestro de educación musical, estudió interpretación en la escuela de Andrés Hernández y Mar Navarro y en el Institut del Teatre de Barcelona, y ha aprendido sus técnicas circenses de la mano de prestigiosos profesionales del circo. Como malabarista es especialista en el trabajo con aros, mazas, pelotas y pelotas de rebote. Ha intervenido en un amplio repertorio de obras teatrales, espectáculos de circo y metrajés para cine o televisión, y ha recibido varios premios y reconocimientos a su talento y sus creaciones.

Raquel Molano. Actriz y música. Licenciada en Interpretación en el Institut del Teatre. Amplía su formación con Mar Navarro, Christian Atanasiu, CNTC, el Teatro de la Abadía y el Workcenter de Thomas Richards. Obtiene el Grado Profesional de Piano en el Conservatorio de Valencia; también se forma en canto y percusión con Caro Guiral, Felipe Forastiere y Taller de Músics. En su trayectoria profesional destacan proyectos como *Rumba* de la compañía multidisciplinar Mayumana y su trabajo con directores como Alberto Velasco, Lino Ferreira, Joan Cusó o Andrés Corchero.

Laia Sales. Actriz y payasa, zancuda y malabarista especializada en contact. Fue bailarina de élite de baile de competición. Es música autodidacta interesada especialmente en canto, guitarra y loop station. Es cofundadora de la Cía Decopivolta Teatre, que se caracteriza por espectáculos de creación propia en los que predomina el humor. Y ha participado en diferentes eventos especiales con el Cirque du Soleil.

Edu Martínez. Artista e instructor de circo especialista en Cyr Wheel y Fire Contact Staff. Posee amplios conocimientos técnicos y artísticos en Malabares, Mano a Mano y Dúo en Telas Aéreas. Es el principal componente de la compañía Spinish, y ha estado involucrado en compañías como Circo Gran Fele, Circo Alaska, EDAE Sergio Alcover. Ha participado en festivales internacionales como Viva Circus Festival 2015 Malaysia, 1st International Juggling Festival 2015 Myanmar, 10th Hungary Juggling Convention, 9th&10th EAAC Edinburgh, entre otros.

Pablo Meneu. Artista de circo, director de espectáculos, profesor y rigger. Se formó en el National Center for Circus Arts (NCCA) de Londres en la especialización de cintas aéreas y en la Jasmin Vardimon Dance Company en Dance and Physical Theatre. Ha trabajado para diferentes compañías como Vaughan Pilikian, SHUNT, Keziah Serreau o Firenza Guidi. Es co-director artístico de Circumference Productions (Londres). Ha dirigido varios espectáculos como "*On the night of November 28th*", "*Staged*" y "*The Capricious Exhibitions*". También es profesor de cintas aéreas, creación y puesta en escena. Y rigger, especializado en el diseño y creación de nuevas estructuras aéreas.

Dino. Equilibrista y contorsionista. Gracias a su inicio en la práctica del Kung fu descubrió cómo desarrollar la flexibilidad y como cultivar el ser interior. Posteriormente se formó en danza y en artes circenses en la escuela de circo Vértigo en Italia. Trabajó en una compañía de circo y teatro contemporáneo en Palermo (Italia), su ciudad natal, y ha participado en numerosos festivales y eventos como *The Future of Circus* de Lugansk, en el cual obtuvo un segundo premio. Además, ha trabajado como solista en la especialidad del equilibrista y contorsión en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España.

Jana López Apararisi. Es artista de circo desde los 14 años, dio sus primeros pasos en El Espai de Circ (Valencia). Maneja diferentes disciplinas circenses, siendo su especialidad los aéreos (aro, trapecio, etc.). Ha trabajado en diferentes compañías y espectáculos como la Finestra nou Circ, Circo Gran Fele, o Circuba.

"Para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas... y si quieres ir a otro sitio, deberás correr, por lo menos, dos veces más rápido."

"¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte, dijo el gato, si caminas lo suficiente."

-Lewis Carroll -

YOLO *valores*

¿Qué es YOLO? En **YOLO**, mediante diferentes disciplinas de circo como son las acrobacias, los malabares, las técnicas aéreas o el humor, se presentan diferentes situaciones, aparentemente imposibles. El espectáculo integra, además de las técnicas circenses, musicales e interpretativas, diversos valores que se han utilizado como base para su creación y se expresan en la representación del mismo.

VALORES del espectáculo

Autoconfianza. La seguridad que conseguir lo que parecía imposible depende solamente de ti. Aprender que puedes conseguir todo lo que te propongas.

Creatividad. El circo es el arte de hacer posible lo imposible. Solo hace falta ver las cosas desde otro punto de vista. No hay límites y solo tienes que imaginar y poner en práctica tu intuición para que surjan cosas increíbles.

Perseverancia. Tener un objetivo en mente e intentarlo una y otra vez hasta que sale. Descubrir que el trabajo

tiene sus recompensas es muy fácil desde el circo.

Riesgo. Cambiar el miedo al riesgo por el riesgo controlado y la confianza.

Compañerismo. En un mundo competitivo, aprender que tus compañeros/as te hacen mejor. Que entre todos, no solo es más divertido, sino que llegáis más lejos.

Tolerancia. Todos los prejuicios quedan a un lado. Es más importante el aprendizaje, el disfrute y la fascinación que cualquier odio o rencor.

YOLO

ficha artística

Producción: Teatre Escalante. Diputación de Valencia

Dirección e Idea Original: Lucas Escobedo

Ayudante de dirección: Joan Cusó

Dirección y composición musical: Raquel Molano

Intérpretes: Jana López, Edu Martínez, Laia Sales, Plácido Militano, Pablo Meneu, Raquel Molano y Lucas Escobedo

Diseño iluminación: Juanjo Llorens

Diseño del espacio sonoro: Eduardo Soriano

Diseño Escenografía: Luis Crespo

Diseño de vestuario: Amaya San Martín

Producción ejecutiva: Producirk

Distribución nacional: Amadeo Vañó – Cámara Blanca

Distribución internacional: Compañía Lucas Escobedo

APUNTES *pedagógicos*

A continuación se exponen diversos conceptos para acercar al alumnado al espectáculo que van a ver. La información que se aporta pretende fomentar el aprendizaje sobre el circo y proporcionarles conocimientos sobre éste en general y sobre el espectáculo en particular.

Se propone al profesorado, compartir el contenido de estos apuntes para que el alumnado conozca los términos descriptos. Y que anterior y posteriormente a la visualización del espectáculo se abra un coloquio en clase para responder a las preguntas propuestas y comentar las impresiones y emociones que les ha transmitido el espectáculo.

Antes de ver YOLO:

¿Sabes cómo se llama el espectáculo que vamos a ver?

¿Has estado alguna vez en un espectáculo de circo?

¿Qué disciplinas de circo conoces?

¿Te gusta la música?

¿Qué instrumentos conoces?

Después de ver YOLO:

¿Has identificado a los artistas que aparecen?

¿Qué técnicas de circo se han realizado?

¿Qué instrumentos han intervenido?

¿Te ha gustado? ¿Qué te ha transmitido el espectáculo?

¿Qué es lo que más te ha impresionado o sorprendido?

“Circo, un espectáculo de ilusiones, risas y asombros. Un lugar donde tanto niños y niñas como adultos se unen sin diferencia de edad y ponen a prueba su imaginación”

- Ángela Romero-

CIRCO
concepto

“Hoy, el circo contemporáneo es un circo tan diverso y atomizado como lo son las personalidades de sus creadores/ intérpretes. Es una modalidad de espectáculo que, habiendo puesto siempre las técnicas acrobáticas y de equilibrio al servicio de los conceptos y las emociones, en los últimos años experimenta una creciente inclinación hacia el minimalismo formal, un minimalismo también consecuente con la evidencia de que, hoy por hoy, la proeza por la proeza ya no es ni el objetivo principal de los artistas ni el máximo deseo del público.”

- Jordi Jané -

¿Qué es el CIRCO?

Es un espectáculo formado por actuaciones muy variadas en que intervienen acróbatas, malabaristas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, magos, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, tragasables, trape-cistas, ventrílocuos, zanqueros, etc. El circo ha sido desde siempre una forma clásica de diversión; la palabra proce-

de del latín *circus* y designaba el escenario romano donde se originaron muchos de los números que pueden verse hoy en una función circense. El circo, tal y como lo conocemos, apareció por primera vez en Gran Bretaña en 1770, un hombre llamado Philip Astley, sargento de caballería, inauguró en Londres el primer circo moderno.

Para que el público no se aburriera con los números de equitación, se le ocurrió añadir a otros artistas al espectáculo, e invitó a un payaso, un acróbata y a un malabarista, actuaron sobre un escenario circular al aire libre y rodeado de tribunas de madera. En el siglo siguiente la actividad circense se extendió a gran número de países. La palabra circo puede designar también al sitio en el que se representa el espectáculo circense, que tradicionalmente es una carpa móvil o un anfiteatro permanente. En los espectáculos de circo no necesariamente

te aparecen animales, son numerosas las ONG de defensa de los derechos de los animales, ciudadanos y colectivos sensibilizados en el tema que no sólo critican duramente el trato que se le da a los animales que son empleados en algunos circos, sino que desaprueban el hecho de sacar a los animales de su hábitat natural contra su voluntad, encerrarlos y usarlos como objetos para entretener. Por ello, hacen campaña para pedir a la gente que no vaya a circos en los que se explote a los animales.

CIRCO

disciplinas y términos

Artes Circenses. Artes y técnicas que se dan en un espectáculo artístico, que puede incluir a acróbatas, payasos, magos, traga fuegos, y otros artistas.

Acróbata. Persona que, con riesgo y gran habilidad, salta, baila o hace cualquier otro ejercicio sobre el trapecio, la cuerda floja, etc., en los espectáculos.

Verticalismo. Especialidad de equilibrismo consistente en hacer verticales y equilibrios de fuerza.

Monociclo. Es un vehículo de una sola rueda, y pedales como los de una bicicleta. Es requisito para todo moniciclista tener un buen equilibrio y dominio del centro de gravedad.

Payaso (del italiano pagliaccio). Es un personaje estereotipado representado comúnmente con vestimentas ex-

travagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas. Generalmente su función es hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos, pero también es un actor satírico que se burla de la cotidianidad.

Malabarismo. Por malabarismo o juegos malabares se entiende al arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente, de ordinario sin dejar que caigan al suelo. Los malabares se conocen por su dificultad y belleza visual, para esto se necesita cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza, al cual se le llama malabarista. Para ello, el malabarista se sirve de diversas partes del cuerpo, principalmente de las manos, pero también de los

pies, brazos y/o cabeza. Los juegos malabares son unas de las atracciones clásicas del circo, entre los más conocidos figuran los siguientes juguetes que permiten realizarlos: bolas de malabares, pelotas de rebote, mazas, aros o anillos, diábolo, cariocas, etc.

Malabarismo de contacto (en inglés, contact juggling). Es una forma de manipulación de un objeto que se centra en el movimiento del mismo, como bolas en contacto permanente con el cuerpo. Tiene pocas cosas en común con "tirar" del malabarismo, pues generalmente implica la implantación de una o más bolas completamente

transparentes en las manos y los brazos para crear ilusiones visuales, como la de una bola fija en el espacio.

Titiritero. Persona que maneja los títeres o realiza espectáculos de títeres o marionetas.

Telas aéreas. Aparato aéreo consistente en una pieza de tejido sintético normalmente provisto de una cierta elasticidad, aproximadamente entre 8 y 12 m de largo y 1,5 m de anchura, suspendido por la mitad hasta el suelo, que la acróbata aéreo utiliza para hacer figuras de acrobacia aérea.

Aro aéreo. Aparato aéreo consistente en una pieza circular metálica de diámetro variable suspendida por uno o dos puntos, que el acróbata aéreo utiliza para hacer figuras de acrobacia aérea. En el aro aéreo se pueden ejecutar movimientos estáticos, de balanceo o de rotación.

Trapezio volante. Aparato aéreo consistente en una barra suspendida en sus extremos por dos cuerdas o dos cables.

Cintas aéreas/aerial straps. Aparato aéreo consistente en dos cintas independientes, generalmente de fibra sintética, de unos 3 cm de ancho y varios metros de longi-

tud, suspendidas verticalmente de una placa de metal y menudo terminadas en forma de asa, que el acróbata aéreo utiliza para hacer figuras diversas.

Música. La música (del griego: μουσική [τέχνη] mousikē [téchnē], «el arte de las musas») es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la in-

tervención de complejos procesos psico-anímicos.

Instrumento musical. Objeto compuesto de una o varias piezas dispuestas de modo que sirva para producir sonidos musicales.

Danza gumboot o gumboots. Es una danza africana que es ejecutada por unos bailarines que llevan puestas unas botas de agua, también conocidas como «botas Wellington». En Sudáfrica estas botas reciben la denominación gumboots. Las botas pueden ser adornadas con cascabeles, para que suenen cuando los bailarines pisan el suelo. Estos sonidos constituían una serie de códigos o avisos diferentes para comunicar algo a otra persona situada a poca distancia.

Percusión corporal. Es una disciplina que crea sonidos y ritmos usando únicamente partes del cuerpo. Está presente en numerosas tradiciones, culturas y folklore de muchos países.

Contorsionismo. Es la práctica de diversos ejercicios (o contorsiones) en los que personas con gran elasticidad y/o flexibilidad (contorsionistas) adoptan ciertas posturas de enorme dificultad y prácticamente imposibles para la

gran mayoría de las personas; la esencia de estas posturas radica fundamentalmente en doblar las articulaciones en sentido inverso con facilidad, doblar sus extremidades de manera inusual o bien prolongar el margen dinámico del movimiento natural en ellas.

Rueda Cyr. Especialidad circense consistente en ejecutar figuras, desplazamientos y acrobacias con una rueda Cyr: un aparato consistente en una anilla metálica, el diámetro de la cual mide 10 cm más que el acróbata, que se utiliza para ejecutar figuras y acrobacias mientras está en movimiento.

(Fuentes: El TERMCAT, Wikipedia, Asociación Donyet Ardit, otras)

www.lucasescobedo.com
info@lucasescobedo.com