

Bidaia

El viaje / The journey / Le voyage / Die reise

hortzmuga
30 urte!

Bidaia

El viaje / The journey / Le voyage / Die reise

Bidaia es un espectáculo de calle, con teatro, danza, música e imágenes que hace una crítica a la hipocresía de la política europea sobre inmigración y al predominio de los criterios económicos por encima de los estrictamente humanitarios.

Un espectáculo que ha ido más allá de la intervención del espacio público o de la utilización del arte para reflexionar sobre la realidad.

**Estreno: 2019 FIRATÀRREGA -
Teatre al Carrer.**

EL ORIGEN

Mauerspringers se denominaban a las personas que saltaban el muro de Berlín y que buscaban con ello vivir una vida plena y en libertad.

MAUERSPRINGER-Jumping Walls es también el nombre del proyecto desde el que hemos abordado esta temática, amparado por el programa de Europa Creativa de la Unión Europea y junto a otras cinco compañías internacionales.

El proyecto nace entorno a la idea del muro, considerándolo como un elemento de escisión social, política y cultural.

LA COMPAÑÍA

Tras 30 años de trayectoria profesional, **HORTZMUGA TEATROA** sigue haciendo un teatro que haga mover las tripas, donde se critica y analiza el contexto social, que sorprenda e invite a reflexionar, que agite las conciencias de los espectadores despertando su curiosidad, que emocione a ese público que, creemos, mira con intención de tener una vivencia transformadora.

Premio MAX 2009 al Mejor Autor Teatral en Euskera, **Premio Umore Azoka** de Leioa 2014 a la Trayectoria Artística y **Premio Umore Azoka** al Mejor Espectáculo en 2004.

BIDAIA (el viaje).

BIDAIA es una fiesta, una sesión de música diurna, un DJ, un personaje excéntrico acompañado de dos asistentes y un fotógrafo que dan la bienvenida a los recién llegados. Les espera EUROLAND, gran evento donde se celebra el 30 aniversario de la caída del muro de BERLIN.

Tomando como punto de partida la celebración del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín y la mal denominada crisis de refugiados que se ha desencadenado en Europa, este espectáculo de calle, con teatro, danza, música e imágenes, hace una crítica a la hipocresía de la política europea sobre inmigración y al predominio de los criterios económicos por encima de los estrictamente humanitarios.

BIDAIA es una reflexión sobre fronteras y muros en tiempos de activismos individuales ilusorios que operan desde la comodidad del sofá de casa, desde la crítica confortable de las redes sociales y desde las patologías egocéntricas de nuestra sociedad.

*Pasen, pasen y vean.
Señoras y señores,
niñas y niños,
ancianas y mascotas,
pasen, vean y disfruten!
¡Bienvenidos al maravilloso primer mundo!
Por el módico precio de vuestra vida, os mostraremos una
nueva realidad.
Un mundo de ilusiones.
Un mundo para ojos que quieran ver y para orejas que
quieran escuchar.
Por favor, límpiense los oídos y quítense la venda de los
ojos antes de entrar.
¡Pasen y vean!
Salgan de su burbuja por un día y déjense llevar.
Música y diversión para todas las edades.
Ilusionistas sin ilusiones capaces de transformar sus sue-
ños en frustraciones.
¡Así somos en Europa!
¡Pasen y vean!
¡Pasen y vean!
¡La vida es maravillosa!*

► TEASER Bidaia

Emprender “el viaje” no es una decisión que se tome a la ligera. Cada persona que se embarca en algo así, tiene sus razones para hacerlo. Y cada persona es un ser humano.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

BIDAIA, UNA GIRA EUROPEA

El proyecto europeo en el que se embarcó la compañía y en el que se ha creado BIDAIA, nos ha permitido llevar a cabo un proceso de creación coherente y ligado al significado migrante de la obra, ya que el espectáculo también ha podido viajar y ser representado ante culturas diversas y lugares muy dispares antes de su reajuste final. Lo mostramos ante el público por primera vez en Bilbao, en colaboración con el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle - Bilboko Kalealdia, en un entorno urbano; de ahí, pudimos testar el espectáculo ante un público fiel de la Francia más rural de la mano de nuestro aliado Compagnie du Hasard y el festival Théâtre sans frontières au Grand Orme. En Alemania tuvimos la posibilidad de actuar en una plaza frecuentada por personas migrantes y refugiadas bajo el paraguas de la compañía Theaterlabor y dentro de la programación de Mauerspringer Strassentheater Festival, una experiencia única y muy enriquecedora. Por último, Italia nos acogió de manera espectacular en el European Street Theatre Festival de Faenza y con el respaldo de la compañía Teatro due Mondi.

Teníamos claro que BIDAIA debía viajar antes de su estreno. Porque no solo migran las personas sino también las obras teatrales de calle, porque transitar por diferentes plazas, campos o calles significa conocer, crecer y buscar un destino. Pudimos jugar con la metáfora del migrante y experimentar eso de que “tú no decides la ruta; es la ruta la que decide por ti”. Eso sí, con la diferencia de que, esta vez, la compañía sabía de antemano a dónde viajaba. Para nosotras/os el destino final más cercano fue FiraTàrraga 2019, donde estrenamos el espectáculo de manera oficial.

BIDAIA, EL FORMATO

El viaje se da en un ambiente diurno, sin nocturnidad y con mucha alevosía, donde el público se mira a los ojos y se ve, nos mira y por supuesto nosotras y nosotros lo vemos. En definitiva, un viaje donde nadie se puede ocultar.

Dos de los aspectos más importantes de todo dispositivo teatral a la hora de programarlo son el espacio y la relación del mismo con el público. Por un lado, en BIDAIA redefinimos el espacio de actuación, la calle, otorgándole todo el protagonismo ya que la pieza no se concibe en otro espacio. Y, por otro lado, el papel del público que pasa a ser de pasivo a activo, desapareciendo así la “cuarta pared” y colocando en el mismo plano a artistas y público. Con BIDAIA buscamos su interacción, una vivencia participativa de la audiencia, rompiendo con la pasividad con la que normalmente se acude a ver espectáculos y, desde el máximo respeto, invadiendo su espacio, el nuestro, el de todas y todos.

BIDAIA, LOS PERSONAJES

La propuesta gira entorno a dos personajes principales, representados por la migrante Abha, una “extraña en tierra extraña”, y una extravagante figura pseudo-televisiva que se hace llamar Europa, el anfitrión. Él es el maestro de ceremonias, el encargado de dirigir el show y hacer que el público asistente se sienta “como en casa”.

Europa es el fiel reflejo de nuestra sociedad, vieja, cansada y cerrada a todo aquello que desconoce. El personaje encarna a su vez lo mejor y lo peor de nosotras y nosotros. Una suerte de manipulador con doble cara, que distorsiona, raciona y reparte a su antojo.

Al personaje lo escoltan dos asistentes que son los encargados de ejecutar y visibilizar los diferentes juegos y retos que el maestro de ceremonias plantea, ya sea realizando una coreografía, manipulando la escena o mudándose en la piel de otros personajes. Todos ellos están filtrados por una estética cabaretera y un tanto ya decimonónica.

Abha simboliza a todas esas personas migrantes y/o refugiadas que se han marchado de su hogar para encontrar una nueva vida en un país desconocido. Ella es el punto de partida para la creación de BIDAIA y eje vertebrador de la pieza.

“En una crisis, las mujeres suelen ser las primeras en reaccionar y, a pesar de todo, permanecen en la sombra de la problemática de la migración. Ya sea en itinerancia o en los campamentos, en el país de origen o el de destino, cumplen un papel fundamental en el cuidado, el sostén y la reconstrucción de sus comunidades. Sin embargo, las necesidades, las prioridades y las voces de las mujeres refugiadas y migrantes no suelen estar incluidas en las políticas, ni siquiera mencionadas”.

BIDAIA, EL FOTÓGRAFO

El fotoperiodismo se ha convertido en un oficio directamente pegado a los conflictos. Ha sido y es una pieza fundamental para la comprensión de lo que sucede a día de hoy en el mundo. Las fotografías han despertado nuestra conciencia y nos han desvelado verdades alarmantes, siendo muchas veces el detonante para que la sociedad tanto política o civil se manifieste en torno a lo que revelan.

En BIDAIA no queremos obviar el papel mediático que gozan, el impacto que tienen muchas de estas imágenes y su tremendo potencial a la hora de denunciar y visibilizar los horrores de nuestra sociedad.

La figura del fotógrafo como coprotagonista visible e invisible del dispositivo tiene un significado muy concreto. En la era de la posverdad, la manipulación de la imagen nos complica cada vez más saber si lo que vemos es real o falso. La labor de David Hornback, nuestro fotógrafo aliado, es captar todos esos detalles que se escapan de la mirada directa de un público inmerso en la historia en escena. Gestos, miradas y reacciones que cambian de lugar a lugar y de función a función y que, de manera sorpresiva, son mostradas en nuestra pantalla LED al final del espectáculo.

BIDAIA, EL DJ

Por otro lado, en la sociedad del espectáculo, los DJs ponen B.S.O. a nuestras acciones cotidianas; son las nuevas estrellas del rock. Una sociedad vacía de contenido consume música artificial basada en los 0 y los 1.

BIDAIA propone una relectura de la figura del Dj articulando una sesión que partiendo de la electrónica contemporánea ligada a los movimientos de masa construya un discurso sonoro que remueva nuestros tímpanos y nuestras conciencias.

BIDAIA es una sesión de música para el disfrute y el hedonismo que encierra dentro de sí un espacio sonoro que nos hará viajar y comprender la historia.

La música como un personaje más, como hilo conductor, música original creada para alterar el estado de ánimo y las emociones de los presentes, música pensada y diseñada para hacernos viajar. La música y el uso de la misma en escena pone al público en una situación de indefensión emocional, planteando un contexto de juego donde lo lúdico y festivo, a priori, predomina sobre lo reflexivo para según avanza la historia poder sacudirle con una buena dosis de cruda realidad.

BIDAIA, LA DRAMATURGIA

BIDAIA es sobre todo una experiencia teatral participativa con la que pretendemos romper el muro que pueda existir entre artista y espectador(a). Los conceptos teóricos y de trabajo a la hora de diseñar y escribir la dramaturgia parten de dos líneas de trabajo. La primera, temporalmente, está establecida en el aquí y ahora, está en las calles y con las gentes que las habitan, ligada a la celebración del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín y a los personajes de Europa y sus asistentes. La segunda juega con saltos temporales del presente al pasado y nos acerca a Abha.

“¿Qué supondría para nosotras y nosotros dejar atrás a nuestra familia, amigas y amigos y todo lo que tenemos y queremos?”

Para habitar el personaje de Abha desde el respeto y con matices realistas, además de documentarnos mediante variadas referencias bibliográficas y leer relatos reales, hemos organizado una serie de encuentros personales con mujeres migrantes y refugiadas. Este proceso, lo hemos realizado en colaboración con Iñigo Iraultza, artista multidisciplinar con una larga trayectoria creando proyectos de participación activa de personas migrantes y/o refugiadas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través de estos encuentros, hemos podido conocer diversos itinerarios migratorios, saber sobre las razones de sus partidas, descubrir los complementos que llevan de viaje, indagar sobre los obstáculos de sus viajes de nunca acabar o las limitaciones a la hora de elegir sus itinerarios. Hemos podido

ponernos en la piel de una mujer migrante, sin pasar por alto las historias sobre violencia sexual a la que se han enfrentado durante sus viajes estas mujeres, niñas y jóvenes. Toda migrante a la hora de emprender “el viaje” recorre generalmente tres etapas físicas y emocionales, etapas que tomamos como referencia para la escritura dramática y que hemos ido hilvanando para que las dos líneas de trabajo confluyan en el mismo espacio tiempo.

ETAPA 1-

LA PARTIDA, el viaje soñado.

ETAPA 2 -

EL VIAJE, vidas en tránsito que están a merced de la suerte.

ETAPA 3-

LA ACOGIDA, la nueva realidad.

Abha son todas las mujeres refugiadas y migrantes que no pueden contar su historia. Evidentemente y por desgracia, Abha no escenificará muchos viajes ni miles de situaciones, pero su alma se ha construido con mucho respeto mediante los relatos de miles de mujeres invisibilizadas por el negocio de la migración y en homenaje a todas las mujeres que se han prestado a abrirse en canal y contarnos sus historias de vida.

Han dicho sobre BIDAIA:

“Un espectáculo de teatro de calle que tanto demandamos con un alto grado de crítica social visibilizando temas tan vigentes en la actualidad como son la migración, las y los refugiados y el feminismo. Todo ello, apostando por las nuevas tecnologías para una acertada puesta en escena del espectáculo”.

Pedro Ormazabal, Director Artístico de KALEALDIA - Festival Internacional de Teatro y de Artes de Calle de Bilbao.

“La propuesta hace un interesante uso de la tecnología y el audiovisual, provocando la implicación y participación del público. La pantalla se convierte en el punto de referencia de esa participación – y reflejo de nuestro comportamiento- y también de todo lo que sucede en el espectáculo, mediando todas las acciones y retroalimentándose de ellas, tal como lo hacen los mass media en la actualidad.”

Maria Capell Pera. Tècnica de Programació FiraTarrega

“BIDAIA me llevó de viaje, jugando con la delgada línea entre el sarcasmo y la empatía, invitándome a participar en un juego real, vivo, combinando escenas desgarradoras de una joven refugiada y un juego arrogante y divertido, dirigido por un presentador televisivo, en representación de la UE. Me hizo plantearme cosas como: ¿existen realmente los muros de la UE o sólo están en nuestras cabezas? ¿No es nuestra vida agradable, comprensiva y accesible? Y las imágenes de las noticias, ¿están ahí sólo para darnos un poco de emoción?

Un espectáculo comprometido, brutalmente real y divertido al mismo tiempo.”

Goro Osojnik. Festival internacional Ana Desetnica.

“De Bidaia, destacaría el reflejo que realiza de las contradicciones sociales europeas. Un viaje donde el éxtasis que te produce el ambiente festivo y despreocupado de aquellos que piensan tenerlo “todo”, se enfrenta a la parálisis y escalofríos que experimentas con el reflejo del rechazo, en nuestras puertas, de personas para las que el “todo” ya no existe y que ven la gran fachada rehabilitada pero desconocen las miserias internas del edificio al que pretenden entrar.”

Tomas Ibañez. Director de la compañía de Teatro Visitants.

“He visto el espectáculo en contextos muy diferentes, en el centro de una gran ciudad (Bilbao), en una zona rural de Francia (Feings), en la plaza de una ciudad de provincia en Italia (Faenza).

Esto ha puesto de manifiesto la capacidad de la obra para entrar, aunque con sutiles matices, en contacto con entornos y públicos muy diferentes, encontrando para cada lugar una clave de conexión particular. El contrapunto filmado a las acciones de los actores, la captación directa de los rostros de los espectadores, acompañado de imágenes de lugares lejanos, hacen que las distancias sean cortas y condensan instantáneamente historias que aparentemente no son nuestras.

El mundo se estrecha, las historias se solapan, la historia se convierte en todo momento en un regalo trágico y grotesco que podemos vivir al instante: esto da a todo el mundo la conciencia de que todo el mundo puede y debe actuar para que las cosas cambien y Europa pueda convertirse en una magnífica utopía realizada”.

Alberto Grilli, Director Artístico de Teatro due Mondì.

Bidaia es un verdadero teatro callejero. Surge donde no lo esperabas y lo recibes antes de darte cuenta. De un set de DJ que inicialmente no sabes por qué está allí en el medio del día en la plaza, surge una historia, en la que quieres o no estás involucrado. De repente te sientes como un aguafiestas si no te unes al espectáculo con el que realmente no quieres tener nada que ver. Entonces te unes, al menos un poco. Y haces una pausa cuando queda claro que la participación significa ceguera. Porque en medio del baile colectivo, nadie se da cuenta de cómo una mujer refugiada abre un camino a través de la gente, mientras todos miran la transmisión en vivo de sus propios rostros risueños en la pantalla gigante. Y algunos, que descubren a la mujer en la pantalla porque mira directamente a la cámara detrás de la espalda, ni siquiera se vuelven hacia ella, a la mujer de carne y hueso, de cuyos ojos desean la sonrisa o piden el permiso que la dejen pasar. El teatro de calle como metáfora de nuestro tiempo.

Tanja Horstmann. Actriz TEATRO DUE MONDI

► VIDEO Bidaia

EURO
LAND

BIDAIA, el equipo:

Actores:

Gabriel Ocina, Patricia Urrutia.

Bailarines:

Aiala Etxegarai, Denis Martínez.

Dirección escena:

Raúl Cancelo.

Ayudante dirección:

Iñigo Iraultza “Iru”.

Dirección Coreográfica:

Natxo Montero.

Dirección de actores:

Alex Antúnez.

Teatro físico:

Arantza Goikoetxea.

Dramaturgia:

Izpiñe Soto.

Diseño escenografía:

Oscar de Paz.

Construcción de escenografía:

Oscar de Paz.

Dirección musical y composición:

Ibon Aguirre.

Atrezzos:

Iñaki Aguinaga.

Diseño de vestuario:

Iban Lopez.

Fotógrafo escena:

David Hornback.

Video y fotografía:

Ixone Xadaba.

Diseño gráfico:

Vudumedia.

Distribución:

Hortzmuga Teatroa.

Coordinación de proyecto:

Nerea Lorente.

Idea y creación:

Hortzmuga Teatroa.

La gira de BIDAIA está diseñada para 9 personas:

1 actor, 1 actriz, 1 bailarín, 1 bailarina, 1 músico, 2 técnicos, 1 fotógrafo y 1 representante/agente que realiza las labores de road manager y que acompaña al equipo en sus desplazamientos.

Idiomas: BIDAIA se puede representar en Euskera, Castellano, Inglés, Francés, Alemán e Italiano.

Formato: Espectáculo de calle diurno.

Público: Adulto.

Duración: +-75 min.

Para más información / Contratación:

Hortzmuga Teatroa

Álex Antúnez

info@hortzmuga.com

+34 697 89 40 74

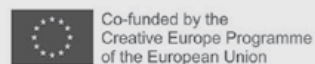
Internacional

Compagnie Spektra. Production et diffusion

Jean-Christophe Coutaud

spektra.diffusion@yahoo.com

+ 33 633 73 02 52

Hortzmuga Teatroa Oficina

Bailen 1, 2º piso, Dpto.5
48003 Bilbao,
Bizkaia
Tel. +34 946 711 353
Tel. +34 697 894 074
info@hortzmuga.com

Hortzmuga Teatroa

Polígono Landetxe nave 27
48480 Zaratamo,
Bizkaia