

HIDRAULIKA

En el mundo de **hidraulika** el agua limpia es el tesoro más buscado.

Tras una gran catástrofe, la mayoría de las fuentes de agua quedaron inservibles y desde entonces, los últimos humanxs han debido priorizar dramáticamente su distribución.

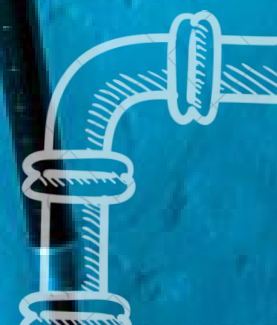
En este contexto, algunos nómadas mutantes recorren el mundo recolectando las últimas gotas de agua limpia para añadirlos a la gran fuente de Hidraulika, donde cada cuatro lunas cada habitante recibe su ración y el resto se lo queda la cuidadora de semillas para seguir plantando vida. Pero en esta nueva reunión, los recolectores nómadas recién llegados traerán mucha menos agua de la esperada; lo que obligará a todas las personas presentes, a priorizar su uso y congeniar colectivamente las maneras de repartirla.

"HIDRAULIKA" es una propuesta escénica distópica que combina **técnica circense, acción colaborativa y dramaturgia interactiva.**

La propuesta ficcional se basa en la construcción de una **situación** colectiva que integra a la audiencia dentro la narrativa de la obra y los hace parte de una acción colaborativa en tiempo real: ayudar a la cuidadora a construir la gran fuente de **hidraulika** para la llegada de los recolectores y decidir conjuntamente como administrar el agua disponible.

Las disciplinas escénicas utilizadas combinan técnica circense (particularmente el uso de zancos, la manipulación de objetos, el mastro chino) y técnicas actorales de trabajo físico-gestual y de improvisación. El producto final está pensado para poder adaptarse tanto a espacios abiertos (entornos de calle) como a salas de teatro (sin foso ni desniveles entre audiencias y escenarios).

**FICCION DISTÓPICA + INTERACCION PERFORMATICA+
ZANCOS Y EQUILIBRISMO + ACCION COLABORATIVA**

RESUMEN DE LA PROPUESTA

El proyecto tiene por objetivo reflexionar sobre la distribución de los recursos en las sociedades; y visibilizar el aporte cotidiano que el agua representa como elemento básico para nuestra supervivencia, a través de un ejercicio práctico sobre la importancia de su conservación, cuidado y usos responsables

Formato escénico: Transdisciplinar

Categoría: Circo- teatro / Performance / Sin texto.

Clasificación: Todo público.

Duración aproximada: 60 minutos.

Una producción: **TodoZancos** www.todozancos.es & **Ars**

Dramática (www.arsdramatica.com)

Co-produce: **Entitative prod** (Francia)

<http://entitative-prod.com/>

Colabora y apoya: **CIRCA asociación de artistas** (ES)

www.instagram.com/circa_bcn / **Núcleo arte, política y**

comunidad (Chile) www.artepoliticacomunidad.cl

BOCETO DRAMATÚRGICO

HITOS TENTATIVOS ACCIÓN ESCÉNICA:

- 1- **ASAMBLEA HIDRAULIKA:** Recepción de habitantes a la "asamblea" de HIDRAULIKA y asignación aleatoria de los grupos sociales (que corresponden a los sitios donde la gente debe sentarse en el espacio). Los grupos (tentativos) son: eruditos, gente débil de salud, infancias, agricultores, sanadores, artistas, cazadores y gente mayor.
- 2- **CONSTRUCCIÓN COLECTIVA:** construcción de la fuente por parte de la ciudadanía, guiados por la *cuidadora de semillas*.
- 3- **FIESTA DE RECIBIMIENTO:** Celebración de la llegada de los nómades recolectores de agua (vienen en zancos porque hay mucha basura en los alrededores y así se desplazan mejor).
- 4- **CONFLICTO:** Los recolectores vierten el agua en la fuente pero es muy poca para lograr repartirla entre las distintas necesidades de la sociedad.
- 5- **DECISIÓN COLECTIVA:** la gente debe organizarse para resolver cómo repartir el agua entre las distintas personas y asuntos de urgencia del grupo (plantación de semillas, gente mayor, gente enferma, niños, cazadores, etc). (Dinámica de dramaturgia interactiva con posibles finales diversos)
- 6- **RESOLUCIÓN Y CIERRE:** escena final donde se destina la última porción de agua, al germen de flor que resguarda la cuidadora de semillas de Hidraulika. Cada persona del público se lleva una.

El proceso creativo consta de cuatro ejes principales de investigación que entremezclan los intereses principales de sus propulsores:

- **La fusión del lenguaje teatral y de la construcción ficcional con la acción performativa colaborativa.**
- **El trabajo escénico en espacios no convencionales y espacios públicos.**
- **La integración de disciplinas circenses (principalmente el trabajo en alturas con zancos, el equilibrismo, la manipulación de objetos, y el flowart)**
- **La asimilación de estéticas de fantasía (imaginarios circences, anacrónicos y distópicos) con las prácticas escénicas de teatro de calle contemporáneo.**

El dispositivo escénico en creación tiene como objetivo lograr configurar una **audiencia implicada** activamente con la acción performativa a desarrollar dentro de la ficción propuesta. Los personajes (mundo de ficción) están integrados en la situación presentacional (espacio público y audiencia).

METODOLOGÍA DE CREACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ANTECEDENTES CREATIVOS DEL PROYECTO

HIDRAULIKA es el segundo proyecto de investigación escénica de la compañía de circo-teatro **TODOZANCOS** — **proyecto escénico dirigido por Matías Vulcano y Carlos Sosa**—, en colaboración con **ARS DRAMÁTICA**,— un proyecto de creación escénica centrado en la exploración de dramaturgias interactivas y teatro-juego realizado por Constanza Blanco (PhD(c) en dramaturgias de interacción y gamificación escénica)—.

Vulcano, Sosa y Blanco colaboran desde el año 2020 en la ideación de HIDRAULIKA. En 2021 se suma el compositor y productor musical Pierre Novi (**Entitative Pro**) que aportará con la creación del universo sonoro de la propuesta; y en el año 2022 el proyecto recibe una asesoría creativa internacional en el marco del programa de formación online para artistas y territorios del colectivo **Núcleo arte, política y comunidad** (Chile).

EQUIPO CREATIVO*

Dirección escénica: Matías Vulcano

Dispositivo dramático: Constanza Blanco (Ars Dramática)

Asistencia de dirección: Marta Rodríguez

Elenco: Carlos Sosa, Mariano Basilio, Constanza Blanco, Zirey Zabeth,
Manuel Cristancho.

Diseño y confección de vestuario: Paola Delbalzo (Selkkies)

Concepto diseño integral: TodoZancos

Realización escenográfica: Pablo Cebreiro (Asociación Circ A)

Composición musical y diseño sonoro: Pierre Novi (Entitative Pro)

Jefe técnico y operador en vivo: Valentin Roby

Producción general: TodoZancos

Community Manager TodoZancos: Eva Rodriguez

Utilería, maquillaje y FX: Marc Zorrilla

Diseño gráfico: Otto Wolfski

Asesores teóricos: Roberto Fratini (Institut del Teatre)

Gestión Internacional: Francesca Cecotti - Cecotti Producciones

Fotografía y registro audiovisual: Estudio Imaga /SapiensSapiens Films

Diseño gráfico: Otto Wolfski

Pilar Higuera (Estudio del fuego)- Encargada de prensa (Chile)

*En esta ficha se distinguen el núcleo creativo (Todozancos, Ars dramática, Entitative Prod) que ya está trabajando; de aquellas colaboraciones o asesorías que sucederán en las fases futuras de producción.

CALENDARIO DE TRABAJO 2023

FASE DE PRE-PRODUCCIÓN (ACTUAL): Bosquejo dramático terminado; maquetas musicales básicas listas para entrar a sala de ensayo; boceto escenográfico terminado; elenco confirmado; espacio de ensayo posible (Circ-a) por confirmar (Sólo útil para ensayos sin la estructura de la fuente); y propuesta de vestuarios básicos para comenzar a trabajar en ensayos.

FASE DE PRODUCCIÓN:

- **Construcción de la estructura/fuente:** objeto móvil donde los recolectores depositan el agua encontrada en su viaje. Elemento fundamental para entrar a la fase de ensayos.
- **Experimentación sobre el bosquejo de texto:** Trabajo en sala para profundización de los hitos dramáticos propuestos.
- **Exploración técnica:** prueba de vestuarios; bosquejos sonoros y estructura (fuente) en espacio cerrado.
- **Fase de montaje:** puesta en escena de la propuesta dramática final.
- **Experimentación interactiva:** sesiones de ensayo abiertas a público (para perfeccionamiento de las dinámicas de interacción con audiencias + post reuniones de feedback).
- **Cierre proceso de ensayo:** evaluación, actualización y revisión del dispositivo final.
- Gestión de producción y difusión de temporada de exhibición y presentaciones puntuales.

FASE DE EXHIBICIÓN: Presentación de la propuesta a público general.

FASE DE POSTPRODUCCIÓN: Montaje audiovisual del registro y activación estrategias de circulación.

NECESIDADES TÉCNICAS HIDRAULIKA

Condiciones mínimas :

- Espacio vacío de 5*7 metros.
- Generador eléctrico o tome de corriente (luces)
- posibilidad de estructurar el espacio de la puesta en escena en formato de recepción 360°.
- Planta de luces básica.
- Amplificación de audio.

**El espacio de la puesta en escena debe estar liso y despejado para poder mover con facilidad la fuente; y el suelo debe estar en condiciones óptimas para los personajes en altura (zancos).*

La propuesta se piensa diseñar como un formato adaptable tanto a espacios abiertos (calle) como a espacios cerrados (sala con las condiciones mínimas señaladas). En el formato en calle, han de contemplarse además las condiciones específicas de cada presentación, para producir (si es necesario) la iluminación (en caso de hacerse de noche) y la amplificación del sonido.

HOJA DE RUTA DE MERCADO

Actualmente el proyecto está a la espera de la resolución de un espacio de residencia (teórica/dramatúrgica) en el centro CHÂTEAU DE MONTHELON (FR) y de un FONDART (Chile) de apoyo a la co-producción escénica internacional (específicamente para costear gastos de exhibición).

*El proceso de post-producción y distribución (Int.) será desarrollado por la gestora internacional Francesca Cecotti (Cecotti producciones).

*con estos festivales se ha iniciado ya un contacto previo para presentar el proyecto.

La proyección del espectáculo contempla postular a las programaciones de los siguientes festivales:

Nacional

Mostra de Igualada - Fira d'Espectacles. infantils i Juvenils
Trapezi - Fira del Circ de Catalunya
Festival internacional de Teatre i Animació AlCarrer de Viladecans
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid
Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d'Empordà
FiraTàrrega
FITCarrer Vila-real
FesticAM- Festival Internacional de teatre i circ d'Amposta

Internacional

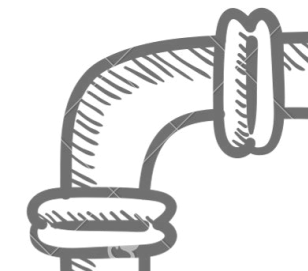
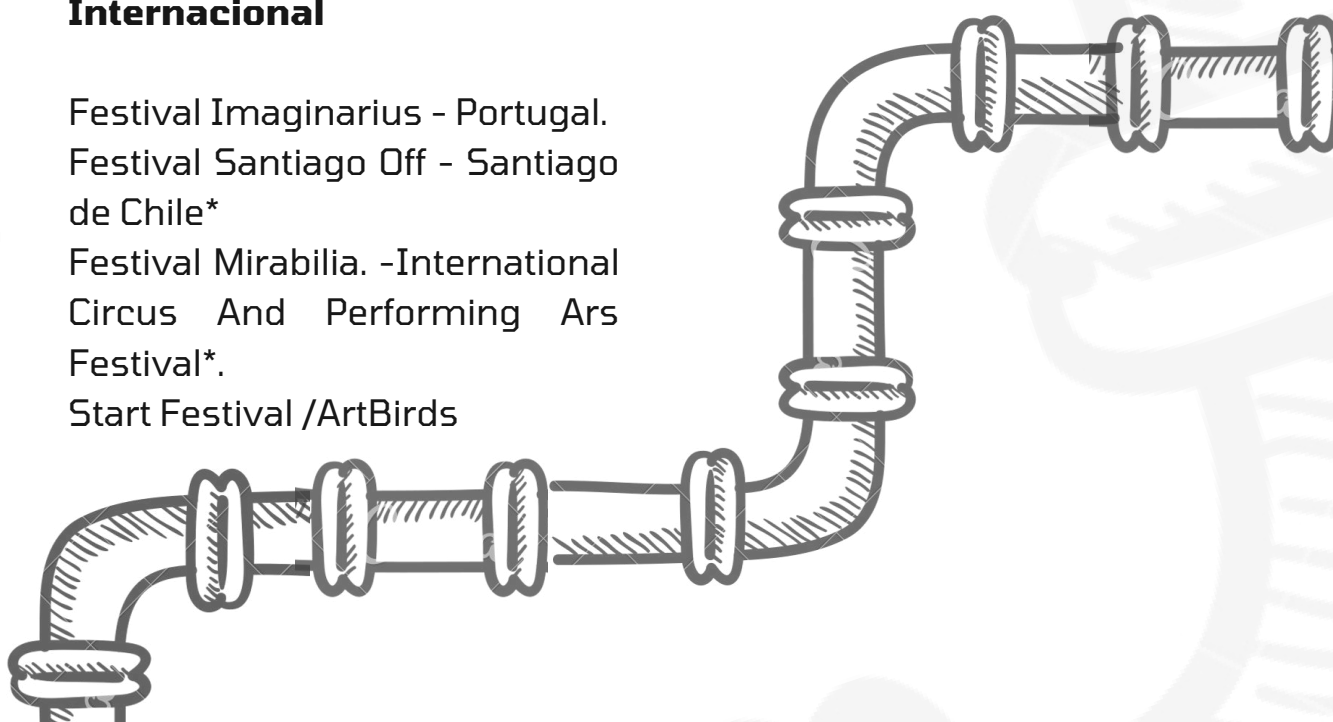
Festival Imaginarius - Portugal.
Festival Santiago Off - Santiago de Chile*
Festival Mirabilia. -International Circus And Performing Arts Festival*.
Start Festival /ArtBirds

**REFERENCIAS PROCESO CREATIVO:
AUDIOVISUAL Y MUSICAL**

<https://vimeo.com/749733219>

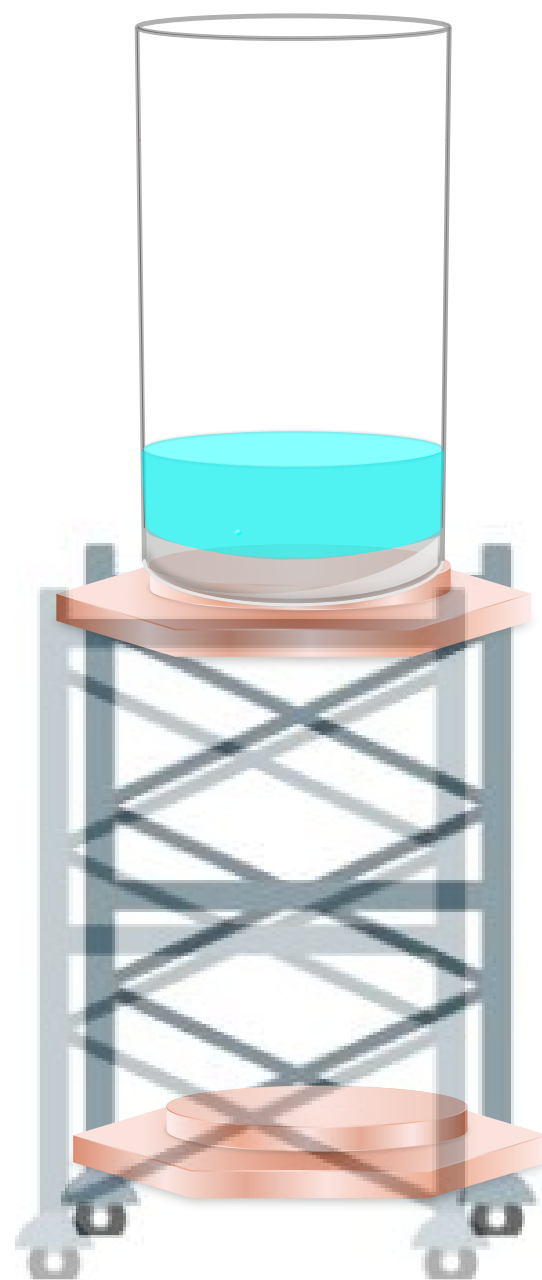
CLAVE: HIDRAU

FICHA TÉCNICA BASE - HIDRAULIKA

BOCETOS ESCENOGRAFÍA

- **ESTRUCTURA MÓVIL FUENTE**

- **1,50 METROS DE LARGO**

- **2,5 METRO DE ALTO X 1 DE ANCHO**

ILUMINACIÓN, SONIDO Y MAQUINARIA:

ILUMINACIÓN (EN CASO DE NO SER EXTERIOR-DIURNO)

- 22 - PC O FRESNEL 1 KW.
- 24 - PAR 64 (4 LÁMPARAS N.2 / 20 LÁMPARAS N.5)
- 10 - RECORTES 1 KW. 25-50° (2 IRIS, 2 PORTA GOBOS)
- MONTAJE PARA 16/24 CANALES DE DIMMER
- **NECESIDADES:**
 - DOS PORTA GOBOS
 - 3 VARAS ELECTRIFICADAS EN ESCENARIO
 - 1 VARA O PUENTE FRONTAL EN SALA
- 1 CABLEADO NECESARIO PARA EL MONTAJE, SEGÚN PLANO DE LUCES
- 1 ESCALERA PARA DIRECCIÓN DE FOCOS DE 7 MTS.
- 1 MÁQUINA HUMO HAZE (TODOZANCOS)
- TODOS LOS APARATOS CON SUS ACCESORIOS (VISERAS, CHASIS, CADENAS DE SEGURIDAD, GARRAS)
- MESA DE ILUMINACIÓN

AUDIO

- SISTEMA DE P.A COMPLETO. DISPOSICIÓN NATURAL DEL ESPACIO.
- MESA DE SONIDO
- UN CABLE MINI-JACK

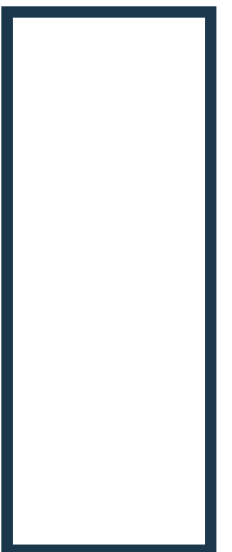
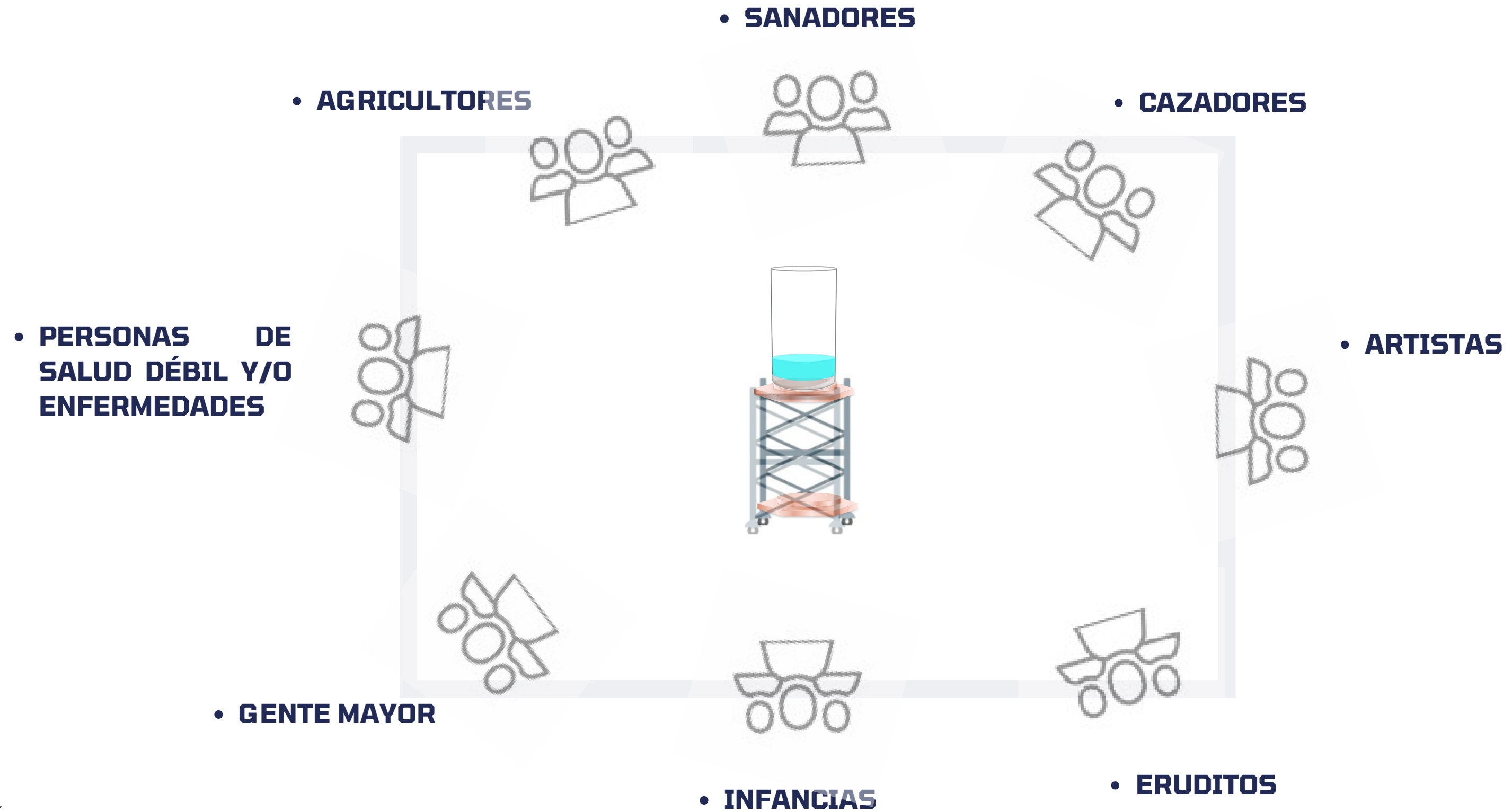
MAQUINARIA

- LA ESCENOGRAFÍA CONSISTE EN UNA ESTRUCTURA MÓVIL DE 1,50 X 2,50 MT.
- ANCHO MÍNIMO DE EMBOCADURA: 6 METROS.
- FONDO DE ESCENARIO: 5.0 METROS.
- ALTURA MÍNIMA (SI HAY TECHO): 4 MT.

• PROYECCIÓN ESPACIAL BASE

6 METROS (MIN)

5 METROS (MIN)

MESA
TÉCNICA:
SONIDO Y
AUDIO
(MOVIBLE
SEGÚN LA
DISPOSICIÓN
DE CADA
ESPACIO)

• DISTRIBUCIÓN 360° DE LA AUDIENCIA

• ALTURA MIN. (ESPACIO TECHADO) : 4 METROS

4. PROYECCIÓN PLANOS DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA - LUZ

PLANO DE LUCES - HIDRAULIKA

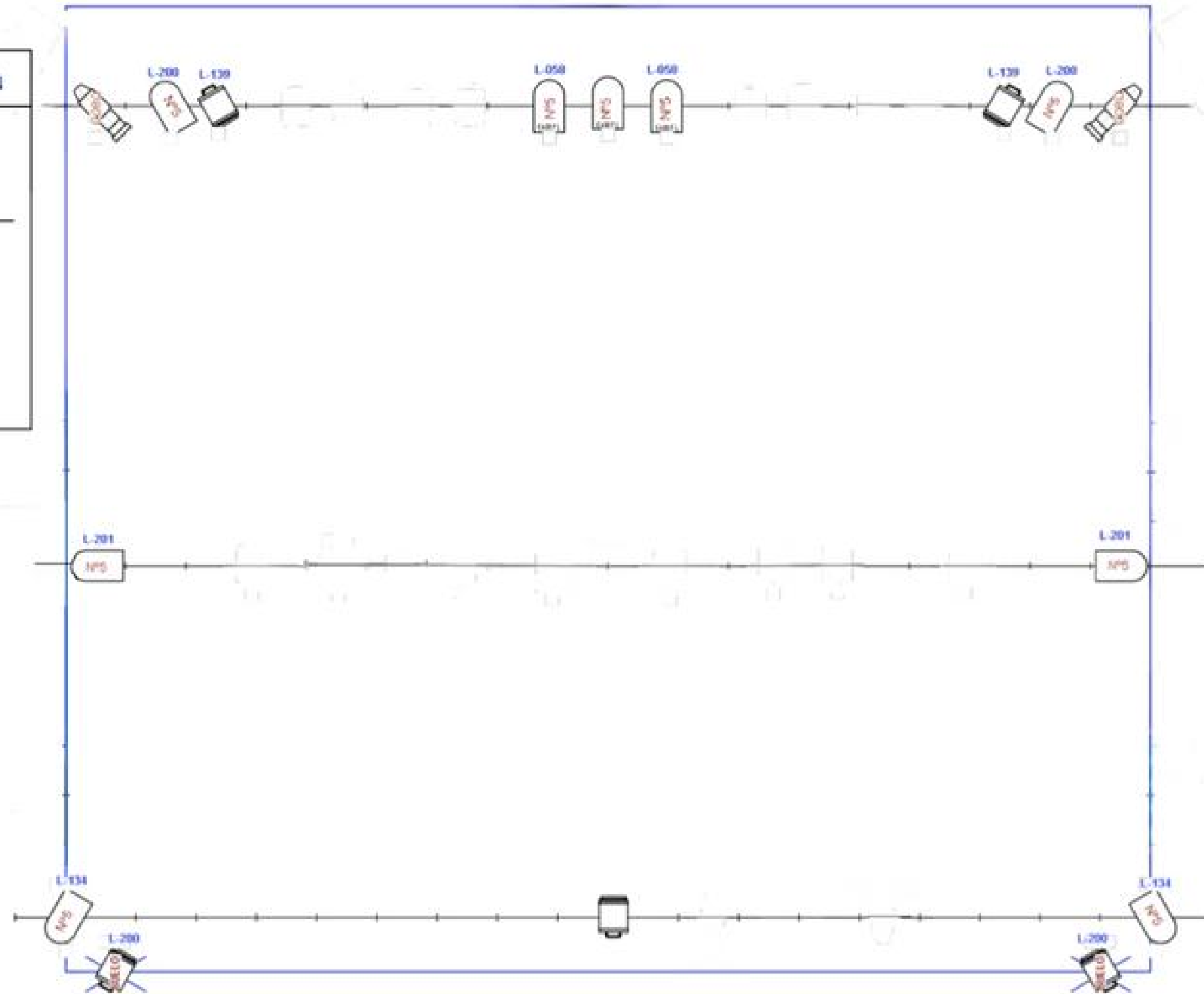
	F101 @ 1.2kw	5
	ETC CE Source-4 Zoom 25°-68° @ 975w	2
	PAR 64 Body	9

Color	Size	Count
	L-058 185mm	2
	L-134 185mm	2
	L-138 185mm	2
	L-200 185mm	4
	L-201 185mm	2

Montaje para 16 canales de dimmer

Necesidades:

- 2 porta gobos.

UN PROYECTO CONJUNTO DE:

TODOZANCOS

Compañía formada en Barcelona en el 2007, a partir de las inquietudes artísticas de sus creadores especializados en la disciplina de zancos. En sus propuestas se fusionan las artes de teatro de calle y el circo contemporáneo, apostando a la calidad de movimiento, y a la gestualidad como idioma universal.

En sus espectáculos y producciones se funden creativamente historias, dramaturgias y personajes que invitan a la reflexión y promueven la participación experiencial de los espectadores.

A través de la continua investigación y profundización sobre la técnica de los zancos se realizan encuentros, talleres y workshop para todos los niveles y edades. En este marco la compañía se ha posicionado como un referente en el uso, desarrollo y fabricación original de zancos de aluminio, en versión fijos o con sistema de suspensión de muelles; y de zancos de suspensión neumática.

Su último espectáculo "**METAMORPHOSI**" fue estrenado en el marco del festival de teatro de carrer **IMAGINARUS** (PT) y contó con una ayuda para la creación del **Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya**.

www.todozancos.es

ARS DRAMÁTICA

Ars Dramática es un proyecto de investigación y creación escénico colaborativo, dirigido por la creadora e investigadora escénica Constanza Blanco, que tiene como principal interés la programación dramaturgica de dispositivos interactivos, la escena lúdica y el diseño de propuestas escénicas donde el rol de las audiencias se constituya de manera experiencial. A nivel temático el hilo conductor de la creación son las problemáticas sociales, políticas y medioambientales abordadas desde la ironía y el absurdo. El proyecto nace en el año 2015 y avanza en paralelo a una investigación doctoral sobre programación dramaturgica para experiencias de artes vivas. Ha recibido apoyo y subvenciones de: **Ministerio de Cultura Chile, Fitam (Santiago a Mil), Goethe Institut, Ibersecena, Woman Playwrights International Co. (Wpic)**.

Sus últimas piezas estrenadas son "Coliseo" (2017-2019) (Lab escénico Stgo a mil), "Los asesores" (2018-2019) (Fondart), "Si, mi señor presidente" (2019-2020), "La Hoguera" (co-creación con colectivo quattroceto (2020), "Archivo de memoria" (2020) y la obra 6P-NB-1A en colaboración con teatro poiesis - chile (2022).

www.arsdramatica.com

PRODUCTORES ASOCIADOS Y COLABORACIONES

CIRCA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS (BCN)

https://www.instagram.com/circa_bcn

ARTE, POLÍTICA Y COMUNNITAS (CL)

www.artepoliticacomunidad.cl

ENTITATIVE PROD (FR)

www.entitative-prod.com

UN PROYECTO DE:

