

de Jorge-Yamam Serrano

Resum del projecte en un minut:

Objectiu: Recerca, disseny dels elements tècnics i creació i del contingut artístic del projecte escènic innovador "FOR TAKE me AWAY"

Teatre a aparadors de comerços (preferentment tancats o "en lloguer"), aparadors de restaurants i bars amb restriccions. Parlem sobre l'aïllament i la necessitat de ser vistos, de connectar. Per això els actors i actrius seran adolescents i gent gran, no només amb perfil dona/home blanc occidental, sinó també persones migrades i racialitzades.

Altres possibles títols que resumeixen el projecte: emocions per emportar, vida per emportar, aïllament per emportar, connexió for take away...

Per una banda parlem, visibilitzem les conseqüències humanes actuals de la Covid sobre el tancament del comerç, de bars i restaurants. També de locals com els de la restauració que pateix i patirà durant temps les restriccions horàries del servei. Una gran part de l'horari del local només tindrà el servei de menjar per emportar, "for take away".

I si per exemple, durant les restriccions a servei per emportar, hi sumem una acció escènica que els hi doni visibilitat, activitat i connexions?

I si portem públic/clientes alhora que mostrem artísticament la part humana de la necessitat de les persones de ser vistos i escoltats?

I per una altra banda, parlem del drama de no ser vistos, dels que més ho pateixen. Tractem de la necessitat de relacionar-nos, de connectar, de ser reconeguts, sobretot de persones grans, migrades, racialitzades i adolescents. Tot això recollit a vàries peces teatrals site specifics.

Volem crear una sinergia humana i artística.

Per què a l'aparador? Aparadors com a escenari, escenografia, però també com a pantalla de protecció sanitària perfecta. Alhora com volem "visibilitzar", l'aparador és la metàfora perfecta per incloure tant als que pateixen l'aïllament i mostrar la necessitat de ser vistos com la situació del teixit comercial de la ciutat.

La **missió** és dissenyar un projecte escènic que assumeixi les limitacions físiques-sanitàries i les circumstàncies socials-emocionals derivades de la pandèmia, els hi doni resposta i les converteixi en virtut. Per a això, proposem un format teatral innovador i un contingut dramàtic amb molt de sentit i que casa a la perfecció:

-EL FORMAT:

Teatre en aparadors comercials. El públic davant de l'aparador del comerç amb cadires plegables (o aprofitar les cadires de la terrassa del bar/restaurant) amb els protocols de **distanciament**. Els actors/actrius estaran a l'altra banda, dintre de l'aparador..

Els intèrprets pertanyen als col·lectius de persones grans i adolescents) Dos perfils gairabé oposats però en el que les relacions i l'aïllament són fonamentals.

-EL CONTINGUT, la dramaturgia:

Dues opcions a investigar i desenvolupar en la part de la creació i dramaturgia:

1. Peces de teatre documental, dramaturgia sobre les vides reals. Per exemple, mantenir una estructura dramaturgia guia (una possible estructura):

Monòlegs de persones grans i adolescents explicant el seu dia a dia actual, el que més els hi agradava fer, la pitjor part d'estar aïllat o de tenir restriccions del fet que no els vegin, què els agradaria fer al sortir de les restriccions de la pandèmia. Amb una acció quotidiana que els hi representi.

2. Adaptació de ficcions a la realitat realitats de casos concrets i reals de persones grans i adolescents. Fer una dramaturgia de ficció a partir de casos reals.

Fotos de la peça per aparadors Ctrl-Me de Jorge-Yamam Serrano. 2011.

La cia. TeatrodCERCA i Jorge-Yamam Serrano ja tenen experiència en peces teatrals a aparadors comercials al 2011 amb "Ctrl-ME" que parlava sobre la deshumanització:

Vídeo spot peça https://www.youtube.com/watch?v=ZrB-bx3z_y4&ab_channel=Jorge-YamamSerrano

Dossier <http://www.teatrodcerca.com/espectaculos/ctrl-me.html#>

I també destacar que va guanyar el premi Firatàrrega a millor obra i va estar nominat finalista a millor espectacle Revelació als premis Max 2014 amb una proposta teatral no convencional site specific a l'espai lliure, amb "QUE VAYA BONITO".

Aquest creador té una àmplia i reconeguda experiència en teatre documental ("CAMARGATE" Tantarantana Bcn, "LA REVELACIÓ" Festival Grec Bcn -Teatre Lliure...)

L'autor d'aquest projecte va guanyar la convocatòria Carlota Soldevila 2020 del Teatre Lliure-Temporada Alta per projectes innovadors adaptats a la situació de pandèmia amb la creació d'un Auto-Teatre.

Una de les característiques i objectius del projecte és que l'espai on es representa, representi també la part emocional, interna i el drama humà de les persones/personatges. Dit d'una altra manera, que l'espai sigui també el subtext.

En aquest sentit al Centre Civic Sandaru de Barcelona Jorge-Yamam Serrano va dirigir diverses peces teatrals site specific en l'activitat "La nit més llarga" el 2019. Un exemple; amb una adolescent que volia ser famosa i cantar, però tenia por a les relacions, va fer un monòleg a un passadís del soterrani a 50 metres del públic. Un altre exemple; una persona migrada novvinguda va fer a la sala de calderes del centre, un monòleg sobre la frustració d'intentar que la gent no el veiés com "el dolent".

Les entitats "Xamfrà" i el "Centre Civic Sandaru" col·laboren en la recerca i realització d'aquest projecte.

INNOVACIONS I SINGULARITATS

- Màxima seguretat a covid: aire lliure i separació completa i protegida del públic
- Reutilització i màxim aprofitament dels elements com dels mateixos comerços i restaurants.
- Reutilització dels aparadors com a escenari, escenografia, però també com a pantalla de protecció sanitària perfecta. Alhora com volem "visibilitzar", l'aparador és la metàfora perfecte per incloure tant als que pateixen l'aïllament i mostrar la necessitat de ser vistos com la situació del teixit comercial de la ciutat.
- Crear, de les restriccions i limitacions físiques i de les humanes emocionals, connexions.
- Format que et porta a una nova experiència teatral accessible.
- Ús d'aplicacions digitals per mostrar i relacionar els sites específics on es durà a terme les accions.
- L'àudio de l'obra en directe, arribarà al públic a través de l'aparador fent ús de la tecnologia.

(Informació actualitzada. Ajuntament de Barcelona)

Tinc un establiment de restauració. Quines mesures i restriccions he de tenir en compte?

Els horaris que cal complir són:

- Servei de consum en l'establiment entre les 07:30 hores i les 10:30 hores i les 13:00 hores i les 16:30 hores.
- Recollida de **menjar per emportar**, als establiments entre les 06.00 hores i les 22.00 hores.
- Serveis a domicili entre les 06.00 hores i les 23.00 hores

SOM ÉSSERS SOCIALS.

El neurocientífic argentí Facundo Ragis estudia els efectes de la pandèmia mundial en la salut mental de la població. Insisteix que cal invertir en les qualitats que ens fan humans i ressaltava que "el cervell humà és un òrgan social" i que "vam prevaler per adquirir l'habilitat de viure en grup". Per això, en circumstàncies com les que travessem, "la solitud és una alarma que ens recorda que som éssers socials". Què pot ajudar?

-Distanciament físic, però seguir connectats socialment.

-Tenir un propòsit que excedeixi a l'individual, "veure'ns com un col·lectiu, no val el salvi's qui pugui".

Campanya al metro de Barcelona.

Un dels molts canvis que ha portat el coronavirus ha estat l'alteració de les relacions interpersonals. Avui dia, la majoria de joves passen més temps a casa i amb la seva família (pares, germans, avis...), que al carrer i entre persones de la seva mateixa franja d'edat o grup social. No poder comunicar-se de manera efectiva amb els seus amics afavoreix que les seves emocions es trobin a flor de pell i les seves reaccions davant qualsevol situació siguin més exagerades, estigui més irritable. L'aïllament que viuen i sofreixen els adolescents, els pot portar a la sobre exposició en xarxes, a sobre compensacions de tota mena. Per a ser i formar-se com a persones es necessita la mirada de l'altre. És un crit personal, és una necessitat fonamental.

El drama de no ser vistos

Fragment de conversa amb un jove adolescent novingut del Magreb acollit a un Hostel del Raval:

"La gente por la calle no me ve. De hecho, no quiere verme. Les doy miedo. Pero yo me lo intento montar... Por ejemplo, se como "actuar" por la calle para que las mujeres con las que me cruzo no me tengan miedo, ni se aparten. Tengo mis estrategias".

Tractem la solitud "covid" i "no covid" de col·lectius com a tercera edat, persones migrades i/o racionalitzades amb les màximes precaucions.

El coronavirus ha afectat especialment a la gent gran, que a més de la por a la malaltia, ha patit una gran solitud. Durant els mesos més durs de la pandèmia l'impacte emocional que va patir la gent gran va ser devastador. La soledat que provoca l'aïllament, el fet de no poder veure els

familiars, la incertesa i la por van passar a ser el dia a dia d'unes persones que ja de per si solen estar oblidades.

Partirem de preguntes. Ens qüestionem el moment, prenent consciència del que estem passant, sentint. A través del teatre elaborem una presa de consciència i una resposta al moment tan intens i difícil. A més, ofereix un procés que ajuda a encaixar, que assumeix, que integra, que dóna espai a emocions com **la tristesa, la ràbia, la soledat i la frustració**.

I ho vinculem a les restriccions de bars, de comerços de restauració que era el punt de trobada de la vida pre-pandèmia

Porta't menjar, porta't una història, porta't humanitat... Porta'm amb tu

ASPECTES I ELEMENTS concrets per a desenvolupar amb aquesta beca:

-TREBALL DOCUMENTAL I PROCÉS DE RECERCA amb persones que pertanyen als col·lectius especificats

-CREACIÓ I FINALITZACIÓ DE L'ADAPTACIÓ DRAMATÚRGICA

-ÀUDIO I ESPAI SONOR Com fer arribar el text dels actors, la música i l'espai sonor al públic, des de dintre de l'aparador? (cascos, altaveus, subtítols... altres opcions?)

-ESPAIS: Recerca d'espais de representació de les peces.

-ESPAI ESCÈNIC: Plantejament i disseny

-EL PÚBLIC On i com es situa el públic amb les limitacions sanitàries (distanciament...) Davant de l'aparador. Plantejament de cordó, de les butaques, opcions concretes i reals, solucions més efectives (viables, sostenibles, econòmiques...).

Objectius:

-Recerca, creació del projecte. Des de la conceptualització, gestació (passant per l'escriptura de la dramaturgia i dels diferents dissenys com l'espai, solucions tècniques, limitacions sanitàries...) fins al desenvolupament previ a la producció.

-Lluitar contra la soledat no desitjada i l'aïllament social (pandèmic, però també propandèmic) al qual queden exposades persones grans, persones d'altres cultures o en un altre sentit els adolescents. També que el món que reconegui la singularitat, valor únic i paper fonamental que juguen a la societat.

-Sensibilització i visibilitat de dos processos: Els espais com comerços i bars que es tanquen, i les persones que "es tanquen" El món físic exterior representant el món interior emocional humà.

-És elaborar els processos socials i emocionals en una obra resultant que posa en comunicació, en relació, fa visible a les persones, el s'hi dona sentit i les reconeix.

-Mobilitzar emocions com la tristesa, la ràbia, la soledat i la frustració.

-Sorprendre a l'espectador, impactar-lo emocionalment.

-Crear una sinergia humana i artística.

La pandemia desata un cierre masivo de bares y comercios en Barcelona. Una encuesta de Barcelona Oberta revela que el 35% de las tiendas y restaurantes de los ejes más visitados no reabrirá sus puertas.

<https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200513/481129487154/la-pandemia-desata-un-cierre-masivo-de-bares-y-comercios.html>

Cierres, aperturas y reinvisiones

<https://www.efe.com/efe/espana/destacada/cierres-aperturas-y-reinvenciones-en-los-negocios-de-madrid-con-la-covid/10011-4431496>

El Gremi de Restauració alerta del tancament del 50% d'establiments a Barcelona

https://www.elnacional.cat/ca/economia/gremi-restauracio-alerta-tancament-50-establiments-barcelona_573669_102.html

Una de cada cinco tiendas, a punto de desaparecer. El Ayuntamiento de Barcelona intercede en el conflicto de los alquileres en los centros comerciales.

https://www.lavanguardia.com/economia/20210128/6204073/una-cinco-tiendas-punto-desaparecer.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_content=economia

Detrás de las persianas bajadas por la pandemia

<https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-27/detras-de-las-persianas-bajadas-por-la-pandemia.html>

Éxodo de restauradores en centros comerciales

<https://www.lavanguardia.com/economia/20210127/6201016/exodo-restauradores-centros-comerciales.html>

Metodologia de la recerca i creació:

Eixos a aplicar en aquest projecte FOR TAKE me AWAY:

La recerca documental, el treball de camp, social, tecnològic i sobre tot artístic.

Arc "de la recerca a la creació".

Estructura general a seguir (*estructura embut*):

Escolta, Instint > Quines **necessitats** > Què? > **Preguntes**-punts reptes > Diferents **alternatives** o possibilitats (de solució) > **Solucions** escollides i decisions.

Resum tasques d'aquests eixos

(*desenvolupament més extens en planificació metodologia i calendari*):

- Documentació i treball de camp inicial.
- Entrevistes amb especialistes, consultes a professionals.
- Recerca d'antecedents i propostes artístiques similars.
- Anàlisi de tot el material i conclusions.
- Selecció del material i llista de necessitats programades al calendari.
- Treball documental, entrevistes i trobades amb gent gran, adolescents, persones racionalitzades.
- Treball documental, entrevistes i trobades amb comerciants.
- Recerca d'espais.
- Recerca de recursos digitals i tecnològics per aplicar a la creació i a la posada en escena.
 - * Recerca en detall de l'audio en directe (radio, microfonia, elements i personal necessaris, pressupost...)
 - * Recerca de noves formes tecnològiques d'interacció amb el públic..
- Metàfora, simbologia, missatge i relació amb les condicions socials, personals, històriques, econòmiques...
- Elaboració del material documental pel contingut de l'obra teatral.
- Creació, estructura dramaturgica, adaptació.
- Escripció, primera versió del text teatral.
- Consulta i avaluació del resultat amb altres professionals.

Planificació. Calendari de treball.

1. Fase:

- Documentació i treball de camp general, previ de totes les àrees de la recerca i creació.
- Recerca tecnològica sobre possibles solucions similar en l'àmbit sonor.
 - Recerca d'antecedents i propostes artístiques similars.
- Primeres trobades a Xamfrà i al CC Sandaru i recerca dels perfils dels participants.
- Aproximació model estructura dramaturgica.

- Recerca inicial sobre plantejament i disseny de l'espai.
- Consulta i trobada tècnica amb l'ajudant de direcció Adria Olay i Sara Sors.
- Consulta de mesures sanitàries aplicades a activitats, normatives.
- Primeres trobades i entrevistes als participants a Xamfrà i CC Sandaru. Treball documental.
- Anàlisi de tot el material fruit de la recerca prèvia.
- Trobades i comunicacions amb productors i possibles partners (FiraTàrrrega, Festival Grec, Temporada Alta, TNT...)

2. Fase: *(Tasques en ordre cronològic)*

- Recerca d'espais ideals pel projecte.
- Trobada i consulta amb l'escenògraf Guillem Gelabert.
- Trobades i entrevistes als participants a Xamfrà i CC Sandaru. Treball documental.
- Elaboració de material gràfic.
- Anàlisi de tot el material fins a la data i conclusions. Llista de necessitats programades al calendari.

3. Fase: *(Tasques en ordre cronològic)*

- Trobades i entrevistes als participants a Xamfrà i CC Sandaru. Treball documental.
- Recerca de recursos digitals i tecnològics per aplicar a la recerca prèvia, a la creació i a la posada en escena.
- * Recerca en detall de l'àudio en directe (ràdio, microfonia, elements i personal necessaris, pressupost...)
- * Consulta amb el Tècnic de radiofreqüència i especialista en autocinemes, Jordi Udina
- * Consulta i trobada amb Laura Clemente de la ràdio Ona de Sants-Montjuïc
- * Consulta i recerca sobre les normatives, llei de l'espectre radiofònic
- * Consulta i trobada sobre amb el músic i especialista en espai sonor escènic Pau De Nut
- Elaboració del material documental.
- 1* Esborrany de disseny espai escènic.
- 1* Esborrany de disseny espai del públic.
- Elaboració del pressupost general i pressupost en detall de tots els elements necessaris.
- 1 Esborrany del text.
- Consulta i testatge de la dramaturgia a altres dramaturgs. (Quique Culebras, Sara Sors, Adrià Olay, Helena Tornero).

4. Fase:

- Conclusions, selecció final sobre l'aspecte tecnològic i digital.
- Desenvolupament i disseny final amb pressupost de l'aspecte sonor (àudio directe de l'obra i solució alternativa).
- Pressupost definitiu del projecte en detall i desglossat.
- Prova física a un espai real.

5. Fase:

- Dramaturgia final de la peça.
- Dossier del projecte complet i final amb la descripció en detall de tots els àmbits (artístics, dramaturgics, notes de direcció, espai, innovacions, solucions tècniques, públic, fitxa tècnica i artística...)
- Lectura i presentació del projecte.

CV

JORGE-YAMAM SERRANO (Jorge Serrano) Barcelona.

Inicia els seus estudis combinant Art Dramàtic i Audiovisuals a Barcelona.

Ha actuat amb La Cubana, amb Sergi Belbel al Teatre Nacional de Catalunya, amb Juan Mayorga... S'integra a "La Invenció" de Josep Pere Peyró, amb varies obres en gira internacional com per exemple "Les portes del cel" (Europa-Àfrica. Premi al muntatge més innovador). Amb la seva companyia de teatre en espais "reals" no convencionals Teatrod CERCA/Cia La Rueda produeix i protagonitza "Fando i Lis", nominada als premis Max 2012, amb temporada al Círculo de Bellas Artes de Madrid i festivals a França entre d'altres. Cinema: destaca en un dels principals papers de l'aclamada "REC", dirigida per Jaume Balagueró, en el paper de tetraplègic en "Diario de una Ninfómana" i va rodar a Alacant com a protagonista "Orson West". És el protagonista espanyol en la coproducció internacional "Train Station" produïda per més de 20 països.

En l'àmbit de l'ESCRITURA i la CREACIÓ; la peça en aparadors comercials "CTRL-ME" reflexionant sobre la deshumanització. Va dirigir i escriure presentacions per a publicitat i màrqueting de grans marques. Ha dirigit, escrit i protagonitzat l'obra "QUE VAYA BONITO" guanyadora del Premi Moritz Firatàrrega 2012 millor espectacle i nominada-finalista al Premi MAX Millor Espectacle Revelació 2014 entre altres reconeixements. Per encàrrec ha escrit i dirigit la co-producció "El Lloc" per Intims Produccions becada a FiraTàrrega i amb temporada a la sala Flyhard. També escriu les dues obres de teatre documental "Columbine at sun" i l'exitosa "CAMARGATE". En gira internacional amb l'obra de creació col·lectiva i biogràfica amb la companyia mexicana Vaca35 "CUANDO TODOS PENSABAN QUE HABÍAMOS DESAPARECIDO" fent temporada a la Sala Villarroel de Barcelona i al Teatre Espanyol a Madrid. Ha escrit i dirigit "LA REVELACIÓ 1.0" (Festival Grec 2018 /Teatre Lliure. Finalista Premi BBVA de Teatre) alhora que estrenava el projecte ArtiPart que va dirigir a la sala Beckett col·laborant amb Hangar i L'Escocesa

Experiència en beques de recerca i creació arts escèniques:

- Guanyador de la convocatòria Carlota Soldevilla 2020; Teatre Lliure-Temporada Alta.
- Beca de recerca i innovació arts escèniques, Generalitat de Catalunya 2020
- Guanyador de la beca Walter Benjamin 2019 creació artística itinerant espai públic.
- Beca de recerca i innovació en arts escèniques Generalitat de Catalunya 2016
- Residència-Suport a la creació a "El cicló/Teatre Tantarantana" 2015
- Guanyador beca suport a la creació a FiraTàrrega en 3 ocasions 2012, 2013 i 2015.

-Entrevista a TVE, programa "Atención Obras", explicant treballs anterior.

<https://www.rtve.es/alicarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-vaya-bonito-teatro-terrazas-barcelona/2575211/>