WE WOMEN
TODAS LAS MUJERES

FOTO: PRODUCTORA

Sol Picó, ausente de Madrid hace un tiempo, vuelve con *We Women*, una reflexión en torno a la mujer contemporánea en clave de danza. Se estrenó en el
Festival Greck 2015
y ha tenido, y, un exitoso recorrido internacional.
We Women
contará con dos funciones: el 15 y 16 de junio. El espectáculo es una coproducción del
Festival Greck de Barcelona
y el
FIT
, Festival de Buenos Aires (Argentina).

SOL PICÓ:
UN TALENTO TREMENDO
Y UN SENTIDO DEL HUMOR INMENSO

Carme Portceli, directora artística del **Teatro Español**, define a **Sol Picó** como

- *una mujer con un talento tremendo, que tiene un sentido del humor inmenso. He trabajado con ella y sé que tiene una capacidad de trabajo extraordinaria. Yo que valoro el trabajo bien hecho, creo que eso es lo más importante de* ***Sol Picó****. We Women lo vi en el* ***Greck****, y lo ha ido mejorando porque ella nunca acaba de trabajar. Cuando lo vi ya me gustó muchísimo, y ahora me dice "tú no has visto nada, pues lo he desarrollado muchísimo". Si de aquella ya me pareció tremendo, hay que imaginar lo que vamos a tener el escenario del Español.*

EL TEMA DE LA MUJER CAPITAL EN SOL PICÓ

SOL PICÓ
FOTO: www.madridteatro.net

No es casual que **Sol Picó** aborde el tema de la mujer ya que a lo largo de su carrera es un tema presente, de forma directa o indirecta.

- *Para mí es un tema importante* - declara **Sol Picó**. *Esta vez quería trabajarlo desde un perspectiva mucho más universal. Contacté con tres mujeres más de otros continentes, otras culturas y otras tradiciones, bastante lejanas a mí.*

Las tres mujeres son **Julie Dossavi**, francesa de origen beninés, que combina el hip hop con las danzas africanas; la india afincada en París **Shantala Shivalingappa**, a la cual en Madrid la sustituye **Shreyashee Nag**, una india de Calcuta, y la japonesa afincada en Berlín **Minako Seki**, especialista en el baile "butoh" contemporáneo, danza tradicional que nació a raíz de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y que se reservaba también a los hombres.

- *A estas mujeres me las he ido encontrando por la vida de una manera bastante casual. A* **Julie** *la vi hace muchos años haciendo una cosa de calle y me pareció una mujer espectacular de como se movía, pero sobre todo como transmitía todo su potencial; a* **Minako** *la conocí en un taller de butho, en Barcelona, y a* ***Shreyashee*** *en Barcelona tomando algo. A todas ellas le comenté, en su día, si tenían ganas de hablar del tema* ***:¿qué pasaba con la mujer en el siglo XXI? ¿qué pasaba con sus culturas? ¿de qué maneras se podría unificar la tradición, la modernidad…?*** *Todas inmediatamente me dijeron "Sí, quiero". Fue sencillo y fácil. Otra cosa es que son mujeres con sus compañías, no es lo mismo que yo con la mía que tienes las bailarinas. Estas mujeres tienen sus compañías, sus trabajos, su modo de moverse hecho artísticamente.*

Esto repercute, también a nivel logístico. No es fácil encontrar fechas en que se coincida la demanda y la oferta.

- *Lo llevamos mal. Es complicado el organizar las agendas de gira. Ellas están con otros espectáculos, con otras compañías, con su compañía. Así y todo me doy con un canto en los dientes con lo que estoy haciendo. Esla gracia divina, no hay otra. Me puse en la línea de hacer lo que se pueda hacer, y curiosamente desde que lo estrenamos cada mes había una actuación. Era como un milagro el que todas lo pudiéramos hacer. Obviamente hemos dejado fuera muchas representaciones de la agenda.*

EL PROCESO DE CREACIÓN:
EL ENCUENTRO Y BUSCARSE

SOL PICÓ
FOTO: PRODUCTORA

Con todos estos prolegómenos el proceso de creación lo define como de

- *encuentro. Un proceso de buscarse, de mimetizarse, de alguna manera, también con el movimiento, con lamente, con las ideas de cada una de nosotras puestas sobre la mesa, y a partir de ahí el trabajo. Una ayuda importante ha sido el hecho de tener tres mujeres más músicos:* **Adelina Madau***, sarda, violín,* **Marta Robles***, sevillana, guitarra, y* **Lina León** *de Huelva, cantaora y flautista. El proceso ha sido paralelo, pues trabajamos juntas e íbamos improvisando, creando, que era la manera de encontrarnos. A veces ha sido primero el movimiento y después el sonido, pero en la mayoría de los casos ha sido un trabajo en paralelo. Cuando proponía una pauta para las bailarinas, al mismo tiempo la proponía para los músicos. De pronto encontramos un hilo creativo y tiramos de el tanto a nivel de movimiento como de sonido.*

A nivel sonoro parte de lo que **Sol** denomina

- *algo con sabor flamenco, por eso la guitarra española, la flauta y la cantaora. Busco ese sabor, pero no quiere decir que sea flamenco, porque viaja por diferentes lugares. Es un paisaje musical en el que nos podemos encontrar un swing, algo más pop…, pero está enlazado el 50% de la obra. La presencia de la mujer como músicos esta en el escenario. No solamente están detrás tocando. No bailan, pero casi. Estamos todas en este mismo barco, en este mismo viaje..*

El proceso de baile y música no fue

- *facilísimo al no conocernos, pero sí absolutamente y brutalmente enriquecedor. El hecho de compartir la forma de moverse de* **Minako Seki***, su modo de sentir, la mujer del siglo XXI, su tradición familiar que nos cuenta ella, como es la de casarse sin haberse conocido, cómo tenía que relacionarse con la familia…Dijo* ***"me voy a Berlín que me será más fácil y no me enfadaré con nadie"*** *. Ese ha sido el trabajo con las bailarinas y las músicos.*

UN PROCESO CONSTANTE DE REVISIÓN

FOTO: PRODUCTORA

El trabajo ha sido un proceso constante, más necesario, ya que al no verse periódicamente cuando se encuentran para el espectáculo hay que revisar o añadir, ya que

- *hay que ver en qué situación nos encontramos cada una en este momento. Después del* ***Greck*** *nos fuimos a* ***Argentina*** *y fue interesante ver cómo ha reaccionado el público de allí. Quieren encontrarle el por qué a todo. En los coloquios había como una necesidad de reflexión: "¿por qué te quitas los tacones, por qué los tiras por el aire…" A veces, para mí, demasiado reflexión cuando lo que hay que hacer es ver cómo te has encontrado cuando lo has visto. Allí no se juzga sino que se reflexiona de cómo nos sentimos, de cómo vemos este camino, de lo que nos falta por recorrer .*
Normalmente la respuesta es muy buena. En Alemania iba pensando "con toda la herencia **Pina Bausch** *y este espectáculo tiene algo de interpretación…, pues me gusta la fusión de danza y teatro. Ha sido apoteósico al salir a saludar, con la respuesta del público. Lo que no es fácil es concretar en qué ha ido cambiando, pero sí que se va compactando, sobre todo. No trabajamos habitualmente juntas, y cada vez que estamos juntas para una nueva representación todo se va fusionando, por eso la palabra "compacto" es importante. Vamos dando más forma, fusión y enriquecimiento de unas con otras. Lo más importante es que esté siempre vivo, y no "lo hice aquella vez y lo vamos representando y ya está", sino que vive constantemente.*
Si pasa algo importante de que hay que hablarlo, lo colocaré.
□□□

LA PUESTA EN ESCENA
UN LUGAR DE PASO EN LA ARENA

La puesta en escena ha tenido mucho que ver con el proceso.

- *Al principio yo no tenía nada claro dónde ubicarlo. En una de las residencias que estuvimos en* ***Malpelo****, en Gerona, vi que era un lugar de paso, de palos y cuerdas como una especie de campamento nómada. Entrábamos y salíamos de nuestras tiendas para relacionarnos, para encontrarnos, para cantar, para bailar y en cualquier momento hay que*

hacer las bolsas para volverse otra vez.

Unos de los elementos escénicos es el uso de la arena que está en lugar de la tierra, ya que

- *yo he querido utilizarlo como un lugar donde escondernos. Me quedo aquí detrás de la tierra que está fresquita. Hay algo ahí también como es el salir de la tierra. La Madre tierra, tu lugar desde el cual se nace, se lleva y se acaba. Es algo metafórico. La arena escomo los agujeros que tenemos, porque hay un momento en que aparece más arena, porque si no todo se descompone. No hay un techo específico, pero sí hay agujeros por donde cae la arena. Podría ser lluvia, agua, pero es arena, porque nos permite un juego estético, visual y también es pordonde hace agujeros la cosa.*

DE LA DIVERSIDAD LLEGAR AL CONJUNTO

FOTO: PRODUCTORA

A pesar de que cada bailarina tiene su estilo propio la idea coreográfica es

- *llegar a un conjunto, que ha sido lo más difícil. Por ejemplo* **Minako** *trabaja el butoh y yo no tengo ni idea de butoh.*

Shreyashee
es una mujer de katak ,que de contemporáneo, poco.
Julie

tiene su propio trabajo contemporáneo africano. Esta ha sido la parte rica y de reto, que es lo que el espectáculo para mí: un reto. El problema era cómo encontrar el lugar donde entendernos, por eso hablo mucho de encuentro. Cada una a partir de su danza muestra la manera de ver las cosas, y proponía un modo de movimiento y todas íbamos a buscar ese movimiento e incorporarlo en nuestros propios cuerpos y nuestra forma. Era un trabajo minucioso. No podíamos hacer todo lo que hacia esa bailarina, pero sí recoger una parte de ella y empezar a buscar la manera física, sobre todo, de recibir eso en nuestros cuerpos y cada una nos lo llevamos a nuestra fisicidad. Yo por ejemplo soy mucho de levantar las piernas. Nos hemos ido con mucho trabajo a casa. Hay pequeños solos y mucho trabajo de encuentro. Todas trabajamos un poco la parte de cada una, de modo que entramos, un poco, en los mundos de las otras. Lo que no es el que van los solos y luego se llega al conjunto, sino que todo va viajando de una manera que casi no te das cuentas de los diferentes estilos.

El proceso de trabajo es ir trabajándolo en "puzzle". Se van aportando ideas o motivos individuales y se crea el "puzzle", luego se deshace y se vuelve a construir con las piezas válidas, las cuales al final al conjuntarse se llenan de ritmo. El tiempo de ensayos fue de un mes y medio, que Sol considera "corto", de ahí la necesidad de irlo completando. Ese mes y medio fue intensivo viviendo, algunos días juntas, y con un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche.

CONOCER A LA MUJER EN OTRAS CULTURAS

SOL PICÓ / CARME PORTACELI
FOTO: www.madridteatro.net

Estos encuentros han dado como resultado el conocimiento del papel de la mujer en esas otras

culturas actualmente.

- *Por ejemplo* **Shreyashee** *nos cuenta, cuando entramos en el mundo de las improvisaciones, que en "* ***mi país es más importante nacer vaca que nacer mujer*** *". De ahí todo lo que sucede se explica. Es una mujer de Calcuta que vive en España, pero que su familia vive allí. Nos cuenta cómo la mujer de la limpieza ha sido violada varias veces, pero como es de una casta inferior…, es algo que está establecido. Por eso hemos reflexionado mucho sobre la tradición: cómo romper, cómo cambiar, cómo evolucionar e irnos hacia otros lugares. Da la sensación de que todo es como una involución en vez de ir hacia adelante. Ha habido mucho de discusión, hablar y sobre todo de cómo bailarlo, cómo moverlo.*

El número de bailarinas podría ser más de cuatro y con otros estilo. El determinar ese número es más bien un elemento de producción y el que hay tropezado con esas tres bailarinas.

LOS CAMINOS HACIA EUROPA
MÁS FÁCILES QUE HACIA MADRID

Hubo una época, en la década de los noventa, en que **Sol Picó** frecuentaba más Madrid. Con la limitación de las compañías de danza en estos últimos tiempos, recortes y demás la frecuencia ha disminuido. De todos modos Sol tiene la experiencia que son

- *más fáciles los caminos hacia Europa que hacia Madrid y viceversa. De todos modos no me puedo quejar porque trabajo también en Valencia, Sevilla, Bilbao…*

Más **We Women. Sol Picó. R. Fratini**

Copyright **José Ramón Díaz Sande**