LA SERPILLERE DE MONSIEUR MUTT

Danza dirigida a público infantil

Espectáculo de y con

Marc LACOURT

Producción

MA compagnie

L'échangeur - CDCN Hauts-de-France

LA MANUFACTURE CDCN NOUVELLE-AQUITAINE BORDEAUX · LA ROCHELLE

TRÈS TÔT THÉÂTRE SCÈNE CONVENTIONNÉE JEUNES PUBLICS

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère Culture

LA SERPILLERE DE MONSIEUR MUTT

LA FREGONA DE MONSIEUR MUTT
El coreógrafo Marc Lacourt ama crear historias, dando vida a objetos que tan pronto pueden salir de un rincón, como de un armario o de una caja, y así muestran sus contornos.

Algunos dan un paso al frente, esbozan una danza y, bajo la luz de los focos, se convierten en las estrellas de la pista. Así pues, la fregona de Monsieur Mutt nos invita a seguir las huellas de la historia del arte, la delicadeza del gesto, el placer de la danza con la complicidad de los niños.

- **Danza dirigida a público infantil**
- Duración: **35 minutos (además, encuentro con artista)**
- A partir de **4-6 años**
- Escolares de la **escuela primaria (en Francia, PS a la GS, CP)**
- Capacidad: **50 a 75 niños (escolar)/ 75 personas (taller)**

Equipo

— Puesta en escena/ coreografía/ interpretación: M**arc LACOURT**

— Interpretación: doble distribución – reposición en curso/ febrero de 2021

— Producción en escena/sonido: **Pauline VALENTIN** o **Samuel DUTERTRE**

— Acompañamiento de la producción-difusión : **Manu RAGOT**

Contacto

Ana SALA
(IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS)
Distribución en España
— anasala@ikebanah.es
— ph: +34 960 090 504
— Mov. +34 619 951 791
www.ikebanah.es

Manu RAGOT
Acompañamiento de proyectos (producción, difusión) y comunicación

Marc LACOURT
Conocimiento artístico, técnico y pedagógico
— **artistique@marclacourt.com**

Producción: MA compagnie
226 Boulevard Albert 1er 33800 BORDEAUX

Menciones Obligatorias

Coproducciones L'éCHANGEUR CDCN Hauts de France,

La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Teatro Très Tôt, escenario concertado de interés nacional (Art, Enfance, Jeunesse – Quimper)

Subvencionado por: Ministerio de cultura francés (Ministère de la Culture et communication - DRAC Nouvelle Aquitaine)

Soporte: Container, espacio de creación compartido
Edificios: Teatro y conservatorio de VANVES, L'échangeur CDCN Hauts de France, La Manufacture CDCN BURDEOS Nueva Aquitania, Teatro Jean Gagnant - CCM LIMOGES, Très Tôt Teatro QUIMPER, THV Saint Barthelemy d'Anjou.

MA compagnie recibe financiación del Ministerio de cultura francés - DRAC Nouvelle-Aquitaine (ayudas a la creación), de la Región Nueva Aquitania y de la Ciudad de Burdeos.

EL ESPECTÁCULO

Frotar, pulir, limpiar, esperar en un rincón; a menudo sola o al lado de la escoba... se trata de la vida de la fregona Mutt. Y después de todo, cada mochuelo a su olivo...

No obstante, bastará un paso al frente, un baile con ella, y ahí tenemos a la compañera de la Gioconda o del gran Nijinski. Se desliza, salta, juega con nosotros, gira en el aire sola como por arte de magia, se detiene, espera... nos espera con la esperanza de inventar aún otros bailes.

Puede que se trate de un flechazo.

O simplemente un dúo efímero para imaginar un gran juego en el que la risa trastoca el orden de las cosas.
El arte puede encontrarse en todas partes. Basta con dar un paso al lado, una mirada un poco diferente, para que las cosas no se queden en su sitio y los mochuelos bailen fuera de su olivo.
Los niños serán incluidos como espectadores activos, cómplices de una obra efímera de la que cada niño podrá formar parte.

INTENCIÓN

Los hombres de la era glacial penetraron en las cuevas, donde realizaron dibujos y celebraron **misteriosas ceremonias**, y en cuyas paredes y suelos todavía se pueden ver vestigios de las mismas.
Adornaron, asimismo, las paredes con pinturas y esculturas. El por qué de estas acciones continúa siendo, desde luego, un enigma.

Con todo, este primer gesto que pudo consistir en un rayón sobre la tierra, el bruñido de una piedra o una disposición de objetos ha continuado transformando a los hombres, quienes durante siglos han **mejorado, desviado, reinventado ese gesto artístico y han continuado preguntándose: ¿por qué tenemos y tuvieron ellos necesidad de dibujar, esculpir o bailar?**

Y así un día **Marcel Duchamp expone un urinario**, que supone una ruptura en el arte.
El artista ya no tiene que fabricar sus obras, pues estas se encuentran a nuestro alrededor: solo basta con volver la cabeza, mirar el otro lado de las cosas y nombrarlas.
De este modo, se reinventa la idea del arte. La idea se convierte en arte, si bien le falta el gesto de volverse, de poner al revés, de frotar, de poner en equilibrio.

Estas reflexiones han estado presentes a lo largo de toda la creación de *La fregona de Monsieur Mutt*.

Siempre de forma lúdica, busco jugar con la complicidad de los niños para tratar la idea del arte, y quizá como, en palabras de Beuys, la obra que se disfraza y se adivina bajo el tejido que la abre hacia otras experiencias sensibles.

Intento acompañar a los niños con risa y dulzura en el conocimiento del misterio del arte. Qué hace que un momento, ya sea un instante fugaz o de algunos segundos, nos conecte de forma tan estrecha con la humanidad cuando asistimos a una danza, un gesto, o admiramos un dibujo.
¿Podemos imaginar un gesto menos útil que mantener una hoja A4 en equilibrio, poner una silla del revés o colocar la rueda de un coche en un taburete?
Sin embargo, la concentración, la delicadeza, la técnica del gesto aportan una poesía que yo encuentro emotiva en su perseverancia y en su voluntad de comunicación con el mundo.

El arte se hace subversivo con dulzura

Pienso, como Camus, que el arte posee una vertiente social, y como Beuys, que puede resultar terapéutico. No obstante, yo no busco transmitir un mensaje con mi obra *La fregona de Monsieur Mutt*. Busco, en cambio, fabricar ese mensaje. El gesto, la organización de la presencia en el escenario, la manera de hacer, dejan huellas que espero que hablen del arte como un lugar donde crear nuestro compromiso en el mundo.

Hay que ver cómo los niños, con delicadeza, dan la vuelta a una silla, un urinario, un seca-botellas. Ellos sienten, experimentan que ese gesto puede contener mucho más, perciben la fragilidad de las cosas, así como mantener en equilibrio una hoja o hacer un rayón en una cueva. **Creo que juntos fabricamos una primera mirada, quizá un poco subversiva, sobre la realidad de las cosas, de los objetos y de la vida. Desde luego, se trata sobre todo de un gran juego en el que la risa y la diversión deben siempre estar presentes.**

Al contrario que con *Tiondeposicom* (mi proyecto anterior),con esta obra partí de la idea de su construcción como un espacio vacío, abstracto.

Quería que la primera cosa que se percibiera fuese la danza con esa capacidad que ella tiene de hacer sentir, de hacer percibir un misterio sin necesidad de contarlo.
De este modo, puedo entrar en una forma de narración y salir de ella cuando desee sin perder la continuidad.
Después, poco a poco los objetos van ocupando su sitio con la relación emotiva y absurda que nosotros podemos establecer con ellos.

Mi objetivo es que cada niño juegue con la danza y los objetos para que, paso a paso, participe en la transformación del espacio.

Las obras de los artistas que acompañan mi obra

Marcel Duchamp
Los ready-mades

En 1913, Marcel Duchamp expone una «escultura» denominada Rueda de bicicleta. El artista ha montado dos objetos cotidianos pegados uno a otro: una rueda de bicicleta y un taburete. Aquí no sale nada de la mano del artista, que realiza un collage tridimensional ensamblando dos objetos ordinarios. Pintor en sus inicios, Duchamp ya se había rebelado contra los pintores, a los que calificaría de «los intoxicados de la trementina» y contra «la tontería retiniana» que se encontraría ligada a este arte. Él se proclama más próximo a la expresión de Leonardo, que define la pintura como una «cosa mental».
Su Desnudo bajando una escalera representó un escándalo en Nueva York y le otorgó la fama.
A partir del desnudo, investigó un método de desmultiplicación del movimiento en el espacio.

Porte-bouteille, 1914 (1964)
(Séchoir à bouteilles o Hérisson)
Portabotellas en hierro galvanizado
64,2 x 42 cm (diam.)

En 1914, con el famoso Portabotellas, adquirido en el Bazar del Hôtel de ville, Duchamp elabora el concepto de ready-made: «objeto habitual promovido a la dignidad de obra de arte por la simple elección del artista» (Diccionario abreviado del surrealismo, André Breton, 1938).

La mano del artista ya no interviene en la obra. Todo saber hacer, así como todo placer estético ligado a la percepción de la obra, son anulados. La huella del creador ha desaparecido y se reduce a una única elección y a la denominación del objeto. El título que, en principio, nombra el objeto más ordinario, «Portabotellas», tomará cada vez más importancia: el objeto será rebautizado, más tarde, como Escurridor de botellas o Hérisson (en francés, erizo). La elección de este objeto no fue, sin embargo, anodina, pues los vasos y las botellas habían invadido la pintura cubista de la que Duchamp quería salir como de una «camisa de fuerza», según él. A las botellas y vasos que se desmultiplican en mil facetas transparentes del Cubismo analítico sucede el objeto real, opaco y en hierro, que las acoge, y pica como un erizo.

Fontaine, 1917
Urinario dado la vuelta, porcelana
63 x 48 x 35 cm

En 1915 Duchamp parte hacia Estados Unidos. Continuando con sus r*eady-mades*, añade inscripciones, como en una pala de nieve, *En prévision du bras cassé* (en previsión de un brazo roto). La lógica verbal transforma ella sola, gracias al humor y al juego de palabras, al objeto en otra cosa: una precipitación del futuro probable. Duchamp insistirá con más frecuencia en esta dimensión verbal, implicando mediante sobreentendidos el espíritu del espectador en la percepción de la obra. A la delectación del ojo sucede la del espíritu.
De 1917 data su *ready-made* más conocido, el famoso urinario dado la vuelta y rebautizado *Fontaine* (fuente). Presentado en el salón de artistas independientes, en Nueva York, bajo un pseudónimo (R Mutt), el jurado del que él mismo formaba parte lo rechaza; esto causó un escándalo que dio comienzo a la odisea y el éxito de los *ready- mades*.
Los *ready-mades* originales han desaparecido; quedan las réplicas que, como explicó Duchamp, «transmiten el mismo mensaje que el original».
Según él, solo el criterio estético no basta para definir lo que es arte y lo que no lo es;
y será el artista el que pondrá de nuevo sobre la mesa la cuestión de los límites del arte, empujándolos más y más lejos. La desaparición de la función de uso del objeto proclamada por su instalación en un medio museístico y el nuevo significado que le confiere su título bastan para de ahí en adelante calificar de obra de arte algo que a priori no lo sería.
El gesto radical e inaugural de Duchamp constituirá el origen de un gran número de ocasiones en que se cuestione el estatus del arte a lo largo del siglo XX y un avance del objeto en el campo de las artes plásticas.

Joseph Beuys (1921-1986)
Beuys amplió a la totalidad de lo real la noción de arte. Sus acciones rituales buscan liberar la pluralidad de sentidos. El arte tendría, así pues, una vertiente terapéutica y el artista ocuparía un lugar próximo al chamán. Objetos y materiales ligados a una simbología personal anclada en su biografía participan de un arte con una intención social en una sociedad enferma.

Infiltration homogène pour piano à queue, 1966
Piano de cola recubierto de fieltro y tejidos
100 x 152 x 240 cm

Al asociar un piano, instrumento de música y portador de ondas sonoras, con el fieltro, material símbolo de vida y de supervivencia para el artista, Beuys quiere hacer de este objeto un vector de energía. A través del fieltro se filtra el potencial sonoro del piano. El objeto se disfraza y se adivina bajo el tejido que le abre a otras experiencias sensibles. «Las dos cruces, afirma Beuys, significan la urgencia del peligro que nos amenaza si nos quedamos callados [...]. Un objeto así es concebido para alentar el debate y, en ningún caso, como producto estético».
Así, el objeto se reviste cada vez más de resonancias simbólicas que el artista debe explicar, puesto que estas le son propias, como es el caso también de los psico-objetos de Raynaud. La maceta de flores y el azulejo de loza blanca recurrentes en su obra reenvían el uno a la vida y el otro a la muerte en un mundo frío y cada vez más aséptico.

Robert Filliou

Es de una forma extraña cómo este artista llegó a la concepción de esta obra. Así, en un ensayo en el estudio L'éCHANGEUR CDCN, yo tenía desde el arranque de este proyecto ganas de presentar un cubo de agua, una fregona y una escoba mostrando una primera parte del trabajo. Mélanie, entonces mediadora, me comentó que aquella cosa situada al borde de la alfombra (cubo-fregona-escoba) evocaba una obra de Robert Filliou...

Recordé entonces que, siendo niño con 7 u 8 años, había visto aquella obra en Beaubourg, donde él había expuesto. Coincidencia feliz o extraña, este artista había dejado una impronta que se hallaba muy presente en mí...

La inocencia y la imaginación, herramientas de la creación permanente como motor de cambio

Es lo que proclama la expresión «**el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte**», prolongando el pensamiento dadaísta de principios del siglo XX, que ya entonces postulaba que «la vida es más interesante que el arte». Filliou avanza que cualidades tales como «la inocencia, la imaginación, la libertad y la integridad», refrenadas desde la infancia, pueden convertirse en motor de cambio. «Lo más importante es enseñar a los niños a utilizar de forma creativa las aficiones», asegura, con el fin de ayudarles a realizarse y a llenar posteriormente la esfera profesional de creatividad y ética. Lejos de la sociedad del ocio, que ha hecho del tiempo libre una mercancía vacua, Filliou sugiere incorporar en nuestras vidas, en todos los sectores de actividad, «la inocencia y la imaginación», para «pasar del trabajo como pena al trabajo como juego», a fin de que el cambio de valores repercuta en el sistema económico y se instaure una Economía Poética.

Esta obra nace de un encargo del centro artístico L'éCHANGEUR CDCN, con la sola condición de que fuese dirigida a un público de niños de entre 3 y 6 años. Esta proposición me conmovió en lo más hondo. En primer lugar, porque es mi primer encargo y porque ello revela una confianza profunda de parte de los actores culturales, compañeros de este encuentro con los niños.
Pero también porque se trata de hacer un espectáculo que constituirá, quizá para la mayoría de niños, la primera obra a la que asistirán.
¡Qué responsabilidad y qué placer el de recorrer juntos un camino desconocido!

ASPECTOS TÉCNICOS

Espacios no especializados (mediatecas, sala de fiestas, escuelas...)

- **Espacio escénico:** largo 6 m/ profundidad 6 m/ altura-X
- **Plató:** disponemos de un tapiz blanco
- **Sonido:** autónomo fuera del Teatro
- **Luces:** /
- **Asientos:** prever cojines o alfombras (2 filas máximo) y sillas/bancos (2 filas máximo)
- **Tiempo de instalación:** 3h
- **Tiempo de desmontaje:** 1h
- **A este tiempo de instalación se añadirá para el organizador el de la configuración de la sala si fuese necesario** (gradas u otro sistema de asientos).

Versión en sala de espectáculo equipada:

Ficha técnica en curso

Grill necesario - buena penumbra

- **Luces:** número de circuitos: 8; 2 pies/ 6 proyectores de recorte
- **Escenario:** caja negra

ACERCA DE

¿Y quién soy yo? Mi trayectoria en pocas líneas

Nacido en 1973, Marc Lacourt recibió formación para ejercer su carrera profesional en la pedagogía del deporte (*Licence* STAPS - *Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives*). Su trayectoria coreográfica se fortalece al lado de los coreógrafos Toméo Vergès, Pierre-Johan Suc y Magali Pobel (Compañía Androphyne) y Laurent Falguiéras. Desde 2012, ha trabajado como bailarín para Ambra Senatore en la creación de *John* y de *Un terzo*.

Paralelamente a su trabajo en danza, le encanta intervenir en numerosos talleres con niños y adolescentes, en escuelas primarias o secundarias, así como en escuelas de arte, en Marseille o Besançon, y durante dos años en clases CLIS (clase de inclusión escolar) en Vanves.

Es animador en escenarios y talleres del medio penitenciario, con mujeres u hombres, en Marsella, Nantes y Guadalupe.

Marc Lacourt ha trabajado como intérprete en las obras:
Compañía volubilis, *7 minutes* (2014) - Compañía EDA (Ambra Senatore), *John* (2012), *Un terzo* (2013) - Compañía Androphyne (Pierre-Johan Suc et Magali Pobel), *Ou pas* (2010) *Podium* (2016), Compañía PLP, *Déjà vu* (2009), Compañía Volubilis, *Ravalement de façade* (2011) - Compañía Man Drake (Tomeo Verges), *Idiotas* (2007), *French chicken* (2007) - Compañía B. Valiente (Norvège), *Helsk Game over, Body business* (2003), Head (2006) - Cie Odile *Azagury, La diagonale du loup* (2006) - Compañía Pic la poule (Laurent Falguieras), *Ils m'ont laissé là* (2003), *Ane haut,* (2005) – Compañía Le guetteur (Luc Petton), *La confidence des oiseaux*...

LA SERPILLERE DE MONSIEUR MUTT

Marc LACOURT
Conocimiento artístico, técnico y pedagógico
— **artistique@marclacourt.com**

www.marclacourt.com

Ana SALA (IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS)
Distribución en España
— anasala@ikebanah.es
— ph: +34 960 090 504
— Mov. +34 619 951 791

Manu RAGOT
Acompañamiento de proyectos (producción, difusión) y comunicación

Producción:

MA compagnie - 226 Boulevard Albert 1er 33800 BORDEAUX

Producción

Licencia: 2-1113820 — © foto: L'éCHANGEUR - CDCN — Gráficos: François Ripoche