

Olga de Soto Coreógrafa, intérprete e investigadora en danza, nacida en España y establecida en Bruselas desde 1990. Tras una formación en danza clásica, danza contemporánea y solfeo en Valencia y Madrid, Olga de Soto estudia becada por el gobierno francés en el seno de la prestigiosa escuela francesa, CNDC d'Angers, entonces dirigida por Michel Reilhac. Durante sus estudios en Francia, estudiará con maestros importantes en su trayectoria, como el bailarín y pedagogo Hans Züllig, colaborador de Kurt Jooss y profesor en la escuela Folkwang Hochschule de Essen, Susan Buirge, Elsa Wolliaston, Odile Duboc y la historiadora, escritora y crítica de arte Laurence Louppe.

Como bailarina, ha trabajado con Michèle Anne De Mey, en los espectáculos *Trois danses hongroises de Brahms*, *Sinfonia Eroica* y *Châteaux en Espagne*; con Pierre Droulers, en el espectáculo *Comme si on était leurs petits poucets* y como coordinadora del proyecto *Thé dansant*, desarrollado en la estructura pluridisciplinar Plateau – Bruselas; con Felix Ruckert, en el espectáculo *Hautnah I*; ha participado como artista invitada en el proyecto de Meg Stuart *Crash Landing @ Leuven*; ha trabajado con Boris Charmatz, en el espectáculo *Con forts fleuve* y con Jérôme Bel, con quien ha colaborado durante cinco años como asistente e intérprete en el espectáculo *The Show Must Go On*, presentado en numerosos países.

Su trabajo de creación, centrado en la investigación y la composición coreográficas, comienza en 1992 con la creación del solo *Patios*, pronto seguido por la creación de otras obras: *I believe that if I act... (...upon the dimension of time it will be difficult to find myself at the place where I am expected to be)*, estrenada en el Bergen Internasjonale Teater, en Bergen (Noruega), en 1993; *A destiempo*, también en el Bergen Internasjonale Teater, en 1995; la instalación *Sueño* (para el Parque Güell de Barcelona); *Winnsboro Cotton Mill Blues*, estrenada en el Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse, en 1996; *Murmures* estrenada en el Festival de la Nouvelle Danse d'Uzès (F), en 1997; *Strumentale*, estrenado en el Teatro Nacional de las Artes, en Mexico DF, en 1997; *Seuls bruits des corps entre eux (Ruidos de cuerpos entre ellos)*, presentada junto a las tres piezas precedentes bajo el título *Paumes*, serie de coreografías de pequeño formato que exploraban diversas relaciones con la música contemporánea, que fue estrenada en el Théâtre de la Balsamine, en Bruselas, en 1997; *anarborescencias*, estrenada en el Théâtre de la Cité Internationale, en París, en 1999; *Eclats mats*, estrenada en el Centro Pompidou, en París, en 2001; *INCORPORER (INCORPORAR)*, estrenada en el Centre Pompidou-París, en 2004; *historia(s)*, estrenada en el Kunstenfestivaldesarts, en Bruselas en 2004... Ese mismo año la coreógrafa inicia el proyecto de creación de un espectáculo evolutivo, cuya creación se escalonará durante un periodo de cinco años y que verá la creación de *INCORPORER ce qui reste (INCORPORAR lo que queda)*, en el Centre Chorégraphique National de Franche-Comté en Belfort, en 2006; *INCORPORER ce qui reste ici au cœur (INCORPORAR lo que queda aquí adentro)*, en 2007 en la Biennale Charleroi/Danses 07, en Bruselas, e *INCORPORER ce qui reste ici au dans mon cœur (INCORPORAR lo que queda aquí en mis adentros)*, en el Centre Pompidou-París, en 2009; la performance documental *Una Introducción*, estrenada en el Festival Tanz Im August, en Berlín, en 2010; la instalación-performance *Sous-clé (Bajo llave)*, estrenada en el Kunstenfestivaldesarts, en Bruselas, en 2010, *Débords / Reflexiones sobre La Mesa Verde*, estrenada en el Festival d'Automne, en París, en 2012 y *(Elle) Retient*, estrenada en 2015 en la Biennale de Charleroi, en Bruselas.

Parte de su trabajo de investigación y de escritura coreográficas ha sido realizado en diálogo con el estudio de obras de compositores de música contemporánea como Salvatore Sciarrino, Michael Jarrell, Kaija Saariaho, Stefano Scodanibbio, Frederic Rzewski y Denis Pousseur entre otros, colaborando durante varios años con el IRCAM, en París. Desde hace una década el trabajo que la coreógrafa desarrolla se centra en el tema de la memoria e interroga el impacto del arte escénico, su utilidad y su perennidad, apoyándose en dos ejes: el primero se concentra en el estudio de la memoria corporal, presentado en obras de gran plasticidad como *Murmures*, *Éclats mats* o el espectáculo *INCORPORER ce qui reste ici au dans mon cœur*, y el segundo centrado en el tema de la memoria perceptiva, la de espectadores y bailarines, en obras como *historia(s)*, *Una Introducción* y *Débords*.

Olga de Soto es invitada con regularidad a dar talleres y conferencias, interviene en seminarios, congresos y coloquios, compartiendo su metodología y su trabajo de investigación: 2e Biennale Tanzausbildung / Universidad Folkwang de Essen, CNDC de Angers, Universidad de Lyon, Universidad de Berna / Simposium "Original und Revival", MOV_S / Museo Centro de Arte Reina Sofía - Madrid, La Cambre - Bruselas, 3e Biennale Tanzausbildung / Hochschule für Musik und Darstellende Kunst - Frankfurt, Simposium "Performing the archive" / Dansens Hus - Estocolmo, Directora de la edición 2014 del Seminario Nacional PREAC — Polo de Recursos para la Educación Artística y Cultural - Montpellier, Hochschule für Musik und Tanz Köln - Colonia, CNRS — Centre National pour la Recherche Scientifique - París, Université de Rennes II, Université Stendhal Grenoble.

Olga de Soto ha sido artista asociada al Teatro Les Halles, en Bruselas, de 2009 a 2013. En la actualidad está en residencia administrativa en Charleroi/Danses — Centro Coreográfico de la Federación Valonia-Bruselas.

En 2013 Olga de Soto recibe el **Premio Nacional de la SACD — Sociedad de Autores y de Compositores Dramáticos** belga, en la categoría de Artes Escénicas, por el conjunto de su trayectoria.

NIELS asbl
c/o La Raffinerie
Rue de Manchester, 21
B-1080 Bruselas (Bélgica)
+32 (0)486 51 24 08 / +32 71 230 135 32
nielsasbl@skynet.be / olga.desoto@skynet.be

Tras las huellas de *La Mesa Verde*

Una Introducción

Olga de Soto



Tras las huellas de *La Mesa Verde*

Una Introducción

performance documental de Olga de Soto

Olga de Soto en un momento de la performance

Tras haberse sumergido en los recuerdos de espectadores que asistieron al estreno de ***El Joven y la Muerte***, el 25 de junio de 1946 en el Teatro de los Campos Elíseos en París, en su obra ***historia(s)***, Olga de Soto prosigue su trabajo de investigación y de creación, cuyos vectores principales son la historia y la percepción de la danza, siguiendo esta vez las huellas de ***La Mesa Verde***, obra mítica del coreógrafo alemán Kurt Jooss - maestro de Pina Bausch y de Susanne Linke -, estrenada pocos meses antes de la llegada de Hitler al poder en Alemania. ***La Mesa Verde*** es una obra esencial en la Historia de la Danza y está considerada como uno de los espectáculos políticamente más comprometidos jamás realizados. Obra emblemática en la que el coreógrafo denuncia el auge del fascismo y la guerra, marcada por el clima turbio que precedió a la Segunda Guerra Mundial y, en cierta medida, obra visionaria frente a la realidad oscura de una época.

Olga de Soto en un momento de la performance

Durante el largo camino recorrido han ido surgiendo varias preguntas: ¿Qué recuerdan de una obra escénica aquellos que han realizado un espectáculo hace mucho tiempo, o aquellos que permiten, gracias a su labor, que continúe existiendo hoy en día? ¿En qué consiste el trabajo de transmisión? ¿Qué es ser intérprete? ¿Cuál es el sitio que ocupan y el papel que juegan los bailarines, los intérpretes, en la historia de la danza? ¿Cómo evoluciona una obra dentro de su propia historia? ¿Y en el seno de la Historia? ¿Qué impacto tiene una obra políticamente comprometida en la memoria del público? ¿Cual es el impacto de una obra políticamente comprometida, teniendo en cuenta que ese compromiso denunciaba lo que ocurrió después?...

Olga de Soto en un momento de la performance

Una Introducción es el primer módulo escénico de los dos realizados por la coreógrafa a partir de este trabajo de investigación. Un momento de abertura y de proximidad destinado a concederle la misma importancia al hecho de compartir con los espectadores el proceso seguido por su trabajo de investigación y de documentación, como a mostrarles la obra que resulta del material que ha ido recogiendo. La coreógrafa se centra en el antes y el después de la primera actuación, es decir, en el proceso de creación y la huella dejada por la obra. Ella se interroga sobre la historia de *La Mesa Verde*, compartiendo con los espectadores aquello que por lo general es mantenido al margen. Y es con ese deseo de compartir con el que Olga de Soto obra durante toda esta performance documental, trazando un proceso de investigación complejo, lleno de interrogantes y de acontecimientos, de pistas esbozadas y seguidas durante este trabajo de documentación que se asemeja, o más bien es una verdadera investigación. La coreógrafa plantea a la vez la cuestión del archivo, compartiendo parte de los documentos recogidos e insuflando así una nueva dimensión a esa materia. Hallazgos inesperados, recogidos a lo largo de un camino dramatúrgico rico que se articula en dirección de una memoria colectiva emocionante.

Olga de Soto en un momento de la performance



CONCEPTO, DOCUMENTACIÓN, TEXTO, CÁMARA, SONIDO Y PRESENTACIÓN Olga de Soto / CON LOS TESTIMONIOS DE (POR ORDEN DE APARICIÓN) Micheline Hesse, Brigitte Evellin, Suzanne Batbedat, Françoise Olivaux, Frederic Stern, Françoise Dupuy y Michelle Nadal / DIRECCIÓN VÍDEO Olga de Soto / MONTAGE VÍDEO Julien Contreau y Olga de Soto

Olga de Soto en un momento de la performance

FRAGMENTOS DE “The Green Table”, BBC 1967, BBC Motion Gallery / VOZ EN OFF Kurt Jooss (*fragmento de la entrevista Berghson-Jooss, California, 1974, con autorización de Tanzarchiv Köln*) / SOFTWARE PELÍCULA CRÉDITOS Pierre Gufflet / DIRECTOR TÉCNICO Christophe Gualde / TÉCNICOS LUCES Geni Diez o Bram Moriau / SONIDO Pierre Gufflet o Bram Moriau / ASISTENTE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL ARCHIVOS DE COLONIA Katja Herlemann / FOTOGRAFÍAS DE Kurt Hegel, Marian Reisman, Fritz Henle y fotógrafos desconocidos. Tres fotografías de “La Mesa Verde” de Albert Renger-Patzsch/Albert Renger-Patzsch Archiv – Ann und Juergen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn / SABAM, Bélgica 2010.

Olga de Soto en un momento de la performance

PRODUCCIÓN Niels (Bruselas), en colaboración con Caravan Production (Bruselas) / COPRODUCCIÓN Centre Chorégraphique National de Franche-Comté en Belfort (F), Les Halles (Bruselas), Tanz im August (Berlín) / CON EL APOYO DE Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Secteur danse, Jooss Archives (Colonia/Amsterdam) des Deutsches Tanzarchiv Köln (German Dance Archives). / BECAS DE INVESTIGACIÓN Ministerio de la Cultura y de la Comunicación (Francia), Ministerio de la Federación Valonia-Bruselas – Sector danza. / RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN Centre Chorégraphique de la Communauté française de Belgique – Charleroi/Danses (2006-2009), Centre National de la Danse – Pantin (2006).

Olga de Soto en un momento de la performance

Duración: 1h10

Carta de Paul Hermant a

Olga de Soto

Olga de Soto en un momento de la performance



Olga de Soto en un momento de la performance

Esta Mesa Verde, por ejemplo, que usted ha querido literalmente poner encima de la mesa. Como una obra maestra que tuviese que diseccionar, un cuerpo que tuviera que auscultar, comprometiéndose a discernir, a entender porqué las cosas se vuelven lo que acaban siendo. Para usted no es suficiente saber que esta obra de Kurt Jooss representa sin duda el origen de la danza política - aunque usted dice más bien socio-política -, no es tanto esta historia que parece importarle, sino todas las demás: las que nos conducen a ella y las que emanan de la misma. En el corazón de su trabajo encontramos la palabra "proceso", es decir, progresión. Y es muy importante porque desgraciadamente carecemos de gente que se interesa en analizar los momentos fundamentales; en qué momento preciso las cosas cambian, cómo toman forma, y cómo toma fuerza un movimiento, un cambio, una conmoción, una catástrofe...

Olga de Soto en un momento de la performance

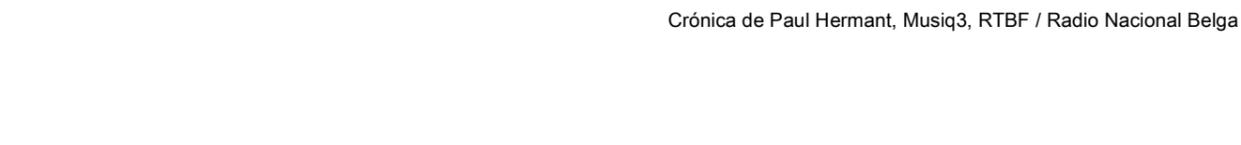
Mire, un amigo me decía: "La caída del Muro, 1989, los Acuerdos de Oslo, 1991, el fin del Apartheid, 1991. Pensábamos que los viejos asuntos pendientes estaban resueltos. ¿Me puedes explicar por qué la Guerra del Golfo, 1990, Yugoslavia, 1992, Ruanda, 1994?". ¿Hacia dónde estábamos mirando, querida Olga de Soto, para no haber visto venir? ¿En qué momento preciso se alcanza el punto de no retorno? Y cómo, a continuación, tratamos de seguir adelante con lo que hay, de qué estamos provistos y de qué seguimos estando desprovistos.

Olga de Soto en un momento de la performance

Por ejemplo, esta Mesa Verde, creada en 1932, en una especie de anticipación con el objetivo de prevenir y en la que vemos todo tipo de diplomáticos agitándose de forma ridícula, decretando que "sí, la guerra es bonita". Esa Mesa Verde no fue rechazada en bloque por los nazis, a quienes sin lugar a dudas el expresionismo les recordaba algo del espíritu alemán... Pero su coreógrafo, él, prefirió exiliarse con su compañía, y con sus homosexuales y con su músico judío, del que le habían pedido que al menos limpiase su espectáculo. Su arte no era juzgado degenerado, pero sus colaboradores, bailarines y músicos, sí. Y eso bastaba para el exilio. Porque si no podemos quemar un ballet en la plaza pública, como lo hicieron con los libros, llegados a cierto punto, comprendemos que el proceso ya está en marcha... con lo que también comprendemos que su investigación y su trabajo no conciernen tanto el pasado como el presente...

Olga de Soto en un momento de la performance

Cuando le preguntaban porqué había escrito ese ballet, Kurt Jooss contestaba: "Tenía que hacerse porque tenía que ocurrir".



Olga de Soto en un momento de la performance

La historia universal y la historia de la obra se entretejen en los testimonios en los procesos de transmisión que Olga de Soto documenta minuciosamente, preservando cierto suspense y giros dignos de una novela de aventuras. Bajo la apariencia de una conferencia, la artista construye hábilmente su posición de autora, (...) al tiempo que cuida la puesta en escena.

Olga de Soto en un momento de la performance

Si bien es admitido y aceptado el retomar una obra coreográfica [del pasado] porque la transmisión del gesto es constitutiva de una memoria de la danza más visual que gráfica, esta cuestión se plantea en otros términos en el dominio de la performance que hace del re-enactement una de sus mayores problemáticas y apuestas. El vídeo, la fotografía, el objeto, esta "cosa muerta" que conservan los museos como traza de la acción que puede ser reactivada o no, forman parte de la memoria de la performance.

Valérie da Costa, Mouvement #69.

Olga de Soto en un momento de la performance

— CRONOLOGÍA —

Una Introducción fue estrenado en el Festival Tanz Im August, en Berlín (DE), en 2010.

Esta performance documental ha sido presentada en Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, España, Portugal, Austria, Polonia, Brasil, Finlandia, Suecia, República Checa, Italia y México, en teatros y festivales como el Festival Latitudes Lille-Bruxelles - Bruselas (BE), Centre Pompidou - París (FR), Festival Springdance - Utrecht (NL), Tanzquartier / Wien - Viena (AT), Mercat de les Flors - Barcelona (ES), Culturgest - Lisboa (PT), Festival Tanzwerkstatt Europa - Múnich (DE), MARCO - Museo de Arte Contemporáneo - Vigo (ES), SESC Bom Retiro - São Paulo (BR), KIASMA — Museum of Contemporary Art - Helsinki (FI), Dansenshus - Estocolmo (SE), Festival Tanec Praha (CZ), Astiteatro - Asti (IT), Festival Transversales (MEX)...