

ESENCIA



UN ESPECTÁCULO BASADO EN KANDINSKY Y SUS CONTEMPORÁNEOS

COREOGRAFÍA: STEPHANE BOKO (CELINE DION, CIRCO DEL SOL, BOB WILSON)

AUDIOVISUALES: LUIS PÁRRAGA (3 PREMIOS DE LA MÚSICA, NOMINADO A LOS GRAMMYS)

DISEÑO DE SONIDO: GUGU MARTÍNEZ ("A" EL MUSICAL DE NACHO CANO, "HOY NO ME PUEDO LEVANTAR")

VESTUARIO: ROSA GARCÍA ANDÚJAR (TEATRO REAL DE MADRID, ZARZUELA, NOMINADA A LOS PREMIOS MÁX),

DIRECCIÓN: MILTON C. GARCÍA



MIEL LIVE ART PRODUCTIONS

WWW.MIELART.COM

INFO@MIELART.COM

TEL. 651 995 911

“EL OBJETIVO DEL ARTE ES DAR CUERPO
A LA ESENCIA DE LAS COSAS,
NO COPIAR LAS APARIENCIAS”

ARISTÓTELES



En **MIEL live art** nos especializamos en artes escénicas así como cualquier forma de expresión capaz de inscribirse en el universo del teatro, danza, música y, en general, la fusión del arte, la cultura y los espectáculos. En nuestro trabajo priman tres pilares fundamentales: que entren por los sentidos, se dirijan al corazón y se guarden en la memoria.

Creamos y distribuimos espectáculos comprensibles, culturales, didácticos y de entretenimiento para todas las audiencias. Trabajamos las artes escénicas que conjugan las diferentes disciplinas artísticas (danza, música, pintura viva...) con nuevas tecnologías y tendencias (videoarte, aromas, sonido cuadrafónico...).

Además de nuestros propios proyectos, diseñamos y realizamos eventos a medida y ofrecemos novedosos servicios para teatro, conciertos, danza, etc.

La filosofía empresarial se basa en ofrecer servicios con gran calidad, gracias a la trayectoria profesional de un equipo joven de trabajo altamente cualificado, que ha trabajado en empresas como: ASL, GL EVENTS, Fluge y EXPO ZARAGOZA 2008 para clientes como: Mayumaná, Peter Greenaway, Massive Attack, Chemical Brothers, Miguel Bosé, Nacho Cano, Chambao, Melendi, Estopa, El canto del Loco... y festivales como: Festival Internacional de Benicassim, Festimad, Los Números 1 de Cadena 100, Klubbers, Los 40 Principales, etc.





Un espectáculo artístico basado en: Pintura, Videoarte, Danza y Música en vivo. En ESENCIA hablan los colores, las formas, los movimientos y los sonidos, poseyendo un carácter universal. Este espectáculo ofrece la oportunidad de disfrutar de una exposición viva de pintura, basada en Kandinsky y sus contemporáneos, que suena a Chopin, Wagner, Prokofiev, Debussy y Julián Carrillo (Precursor de la teoría musical del Sonido 13). Cada serie de pinturas adquiere una vitalidad interior por medio de la danza clásica y contemporánea, logrando una vivencia artística completa, cargada de fuerza y originalidad.

El público desde su butaca observa obras de diversos autores abstractos, proyectadas en una pantalla y mezcladas con animaciones visuales y video.

Crear una experiencia única hacia el espectador, introduciéndolo de lleno en cada obra mediante la fusión de las distintas disciplinas, y lograr la accesibilidad de las obras de los emblemáticos pintores a cualquier lugar del panorama nacional. Un enriquecimiento cultural para cualquier persona que no ha podido disfrutar de estas pinturas. Además, se facilita a la audiencia la interpretación y composición de los mismos, de forma inusual y entretenida, disfrutando de estas ramas artísticas en directo y teniendo visión más enriquecida de las obras.

Con el apoyo de :



SINOPSIS

La narración comienza desde el inicio de la creación. Toma como punto de partida el Big-Bang, pasando por la construcción mineral de nuestro planeta, la evolución de las plantas y vegetales, el salto a la vida animal y finalmente el hombre y su propia historia evolutiva hasta llegar a nuestros días.



LOS ELEMENTOS

Pintura

La selección de pinturas corresponde a diferentes autores que los une el elemento de la contemporaneidad y el planteamiento abstracto de sus obras. Entre ellos: Macke, Kandinsky, Klee, Marc, Kupka, etc. Se adjunta (*Anexo I*) una lista de los 39 pintores y el número de las sus obras que aparecen en el espectáculo.

Danza

En algunos momentos refuerzan la idea dramática de la narración y en otros complementan la estética. Es una mezcla de diferentes estilos: clásicos, neoclásico, contemporáneo, etc. creando un lenguaje mas abierto hacia la plasticidad del movimiento y la abstracción. La coreografía aparece en momentos puntuales, ya que es importante apreciar tanto las pinturas como la danza.

Video

Se basa en la forma y cromatismo de cada obra. Solo se usa como un efecto de transición, para resaltar algún aspecto o para recomponer el cuadro. La idea es que sea un recurso y por instantes un elemento constitutivo de las pinturas. Se trata de dar vida al cuadro y trasladar al espectador al momento en el que fue creada la obra.

En las animaciones se resalta el movimiento interno que sugieren las propias pinturas. La idea es recrear los movimientos que sugieren los distintos autores, son de tipo vectorial.

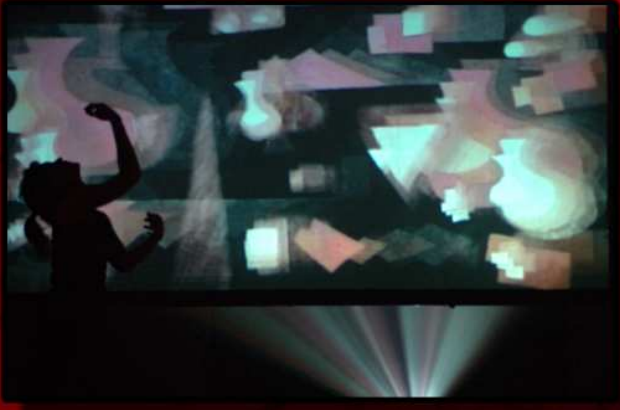
Música

Es una fusión de música clásica y música contemporánea. La música clásica tiene pocos códigos culturales, ya que es común que un tema se pueda asociar a publicidad, TV, etc. La música contemporánea usa recursos electrónicos y étnicos, además del empleo de la Teoría Microtonal *Sonido 13*, la cual corrige errores físicos dando pureza a los sonidos. Es un tipo de música que despierta sensaciones nuevas en las personas, por el uso de más sonidos que no estamos acostumbrados a escuchar.

Propuesta Sonora

El uso de sonidos en el proyecto es de vital importancia, cada obra tendrá su propia "Pintura Sonora", bien sea musicalmente o mediante el uso de efectos. También se escucharán sonidos contruidos especialmente para resaltar los movimientos de las bailarinas, reproducidos en vivo mediante sintetizador.

ESENCIA



ESCUCHA LOS COLORES... OBSERVA LOS SONIDOS...
SIENTE EL MOVIMIENTO DEL ARTE...





NECESIDADES TÉCNICAS

ESENCIA tiene unas necesidades técnicas aptas para cualquier espacio escénico, lo que le permite una movilidad amplia entre espacios de condiciones variables. El objetivo escénico es centrar la atención en la música, bailarinas y pinturas por lo que no posee la complejidad de una escenografía.

ILUMINACION

- Mesa de Luces 24 Ch. con controlador DMX
- Dimmer DMX de 24 Ch. con 20 A de Carga por canal
- 6 Recortes Multiprofile Spot 26°
- 4 Focos Fresnel de 1000w
- 4 Focos Par 56

SONIDO

- 4 Cajas Acústicas de 400w
- 2 Subgraves autoamplificados de 400 w.
- 2 Micrófonos dinámicos supercardioide
- 2 Cajas de Inyección directa activa
- 1 Mezclador de 8 Ch. autoamplificado a 400w

VIDEO

- 3 Proyectores de 7,500 Lúmenes
- 3 Pantallas de Proyección Frontal 16:9

MEDIDAS ÓPTIMAS (CON VARIACION AL 40% +/-)

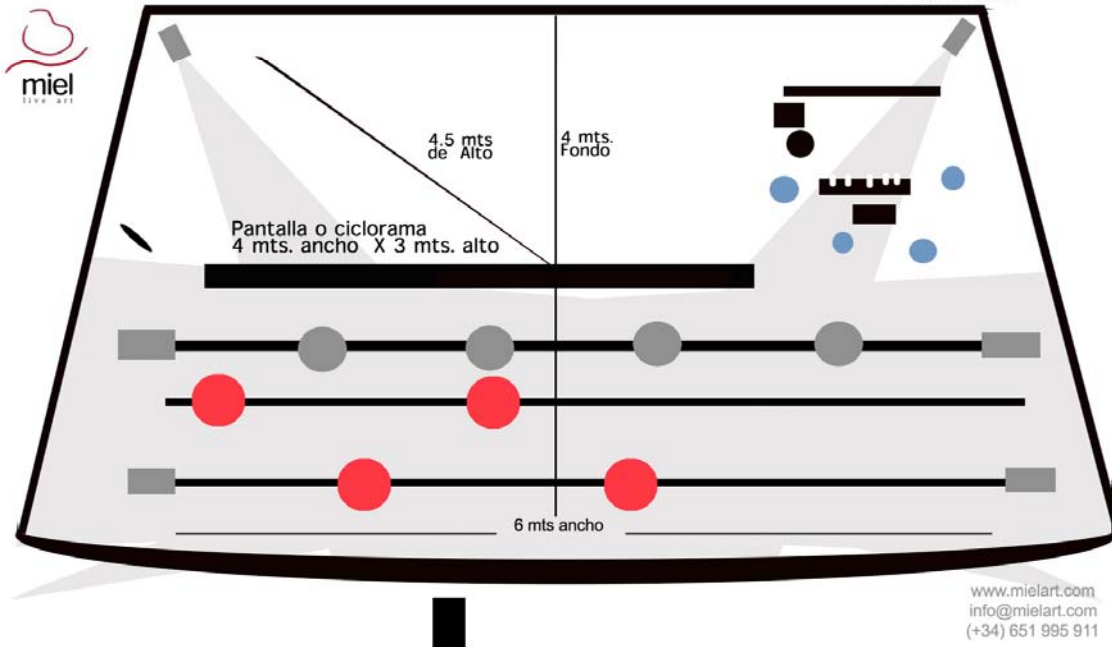
Ancho 6 mts.

Fondo 4 mts.

Alto 4.5 mts.



- Recortes (6)
- Par 56 (4)
- Videoprojector 7000 Lumens (a 8 mts. de distancia mínimo)
- Máquina de Humo
- Focos Par 16 (aportados por la compañía)
- Focos fresnel





Dirección: Milton C. García

Coreografía: Sthephane Boko

Producción: Elysa Pina

Animaciones: Luis Párraga y Pablo Rivera

Video: Milton C. García y Luis Párraga

Bailarinas: Lucia Rey y Cristina Henríquez

Jefe de Sonido: Gugu Martínez (Productor musical de Mecano y musicales de Nacho Cano)

Vestuario: Rosa García Andujar (Figurinista Teatro Real, La Zarzuela, Opera de Berlín, etc.)

Diseño: Pablo Rivera y Milton C. García

Fotos: Eduardo Merchan

Música: Julián Carrillo "Sonido 13", Wagner, Chopin, Prokofiev y Debussy.

Pintura: Kandinsky, Klee, Delaunay, Macke, Malevich, Kupka, Marc, Jawlensky, Nijinsky, Lissitzky, Rossine, Bourdelle, Picabia, Depero, Boccioni, Severini, Ender, Conti, Holzelt, Rossiné, Moser, Filiger, Taeuber, entre otros.



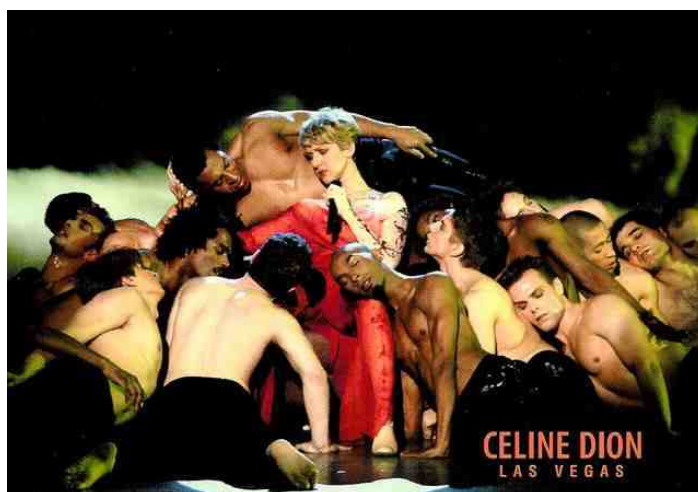
Una coreografía de ...

STEPHANE BOKO



El prestigioso coreógrafo y bailarín, de nacionalidad francesa, es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores gracias a sus aptitudes, disciplina y talento. Stephane ha sido parte de la creación y miembro bailarín para el Show de **Celine Dion** "A new Day" dirigido por Franco Dragone. Ha creado la plataforma artística "Open Forum" para el **Studio 54** de la MGM Las Vegas, coreógrafo asistente y bailarín para la producción original de **Notre Dame** de París.

Realiza la coreografía y baila en la nueva versión de "**Starmanía**", ópera conducida por Luc Plamondon, dirigida por Michael Lemieux y Víctor Pillon para la ópera de Québec y La Ópera de Montreal. En primavera del 2008 estrena "**Frágiles**" con Alvin Ailey en el Joyce Theatre de Nueva York. Realiza la coreografía del **Circo del Sol** en EXPO Zaragoza 2008, con quien ha trabajado en diversas ocasiones, junto a la dirección de Jean Francois Bouchard. Ha sido artista invitado en la Casa de La Danza de Leipzig, Carbone 14 en Montreal , actuó como solista y coreógrafo en la **Tanzforum** de Colonia bajo la dirección de Jorenh Ulrich .



Stephane consiguió perfeccionamiento en la "Flauta Mágica" dirigido por **Bob Wilson** para la Ópera Bastilla en París, NPG Dance en Minneapolis (fundado por el artista conocido como **Prince**), en las compañías Ceclia Marta Dance y Footprints en Nueva York. Baila con **Ramon Oller**, Metros Barcelona...Su aprendizaje proviene de estudiar ballet en la Ópera de Marsella y en The Ailey School en Nueva York.

MILTON C. GARCÍA EL DIRECTOR

(México, 1978)

En el 2009 es Director creativo y de contenidos visuales para MIEL live art, dirigiendo espectáculos de fusión cultural y música en vivo. Continúa realizando visuales como VJ, produciendo obras, así como Jefe Técnico de Video en Conciertos, Festivales y Musicales de Madrid.

En Expo Zaragoza 2008 trabaja como Jefe de Video para más de 3.000 espectáculos, conciertos, obras de teatro y performances. Después es Jefe de Video en ASL y Fluge a lado de personas como Luis Párraga y continúa trabajando en espectáculos en vivo, giras, festivales, musicales y obras de teatro a nivel nacional.

En 2007 comienza a trabajar en CR Light y Fluge como responsable de Video para numerosos espectáculos como Festival de Benicassim, Festimad, Summercase, Creamfields, Números 1 de Cadena Cien, Gala 40 Principales; para artistas como Massive Attack, Chemical Brothers, Björk, Café Tacuba, Alanis Morissette, Miguel Bosé, El Canto del Loco, Chambao, Melendi, entre otros; también para diversos musicales como "A" de Nacho Cano, "Hoy no me puedo levantar", "Mayumaná", "Blue Planet" de Peter Greenaway o "Carmina Burana" de Jin Xing.

Desde el 2006 investiga y difunde el sistema microtonal *Sonido 13* de Julián Carrillo, además de construir diferentes instrumentos musicales para producirlo como un Arpa de 90 cuerdas afinada en octavos de tono.

Durante su trayectoria profesional es seleccionado por la Cartoon Network de Atlanta, realiza prácticas de foto y video en Naciones Unidas (UNHCR), imparte clases a profesores de la Universidad de Castilla La Mancha de Edición en Avid, es Coordinador de Arte y Cultura del Consejo de Juventud (Ciudad Real) y graba 3 álbumes de rock, además de ser VJ en algunas salas de Madrid para artistas como Rex The Dog (UK) o los Carnavales de Madrid REC 08.

Desde el año 2000 produce y dirige cortometrajes en cine y en video siendo seleccionado y obteniendo algunos premios en festivales como: International Film Festival de Róterdam, Certamen de Cortos Caja Madrid, Festival de Arts Digitals de Girona, entre otros. Realiza diversos documentales entre ellos a la Nueva Escuela de Arte de Tetúan, al escritor mexicano Carlos Fuentes, así como programas de televisión como: "*Campus*" en la 2 de TVE de Castilla La Mancha.

Estudia el *Master in Screen Arts*, en la Universidad de Sheffield Hallam, practicando en los estudios de la BBC. En Madrid estudia Postproducción Digital en la Escuela Superior de Imagen y Sonido, además de fotografía digital y animación vectorial.

Desde su niñez participa en varias obras de teatro como: "*La Cantante Calva*" de E. Ionesco y a los 13 años empieza a tocar la batería, para después estudiar guitarra clásica y descubrir también el bajo. En la Universidad estudia la *Licenciatura en Comunicación Audiovisual*, titulándose con honores y llevando a cabo un proyecto titulado "*Las Flores del Mal*" basándose en la obra de Baudelaire. Estudia e Introduce novedades en el panorama artístico como sonido cuadrafónico y percepción de aromas. La trama escénica constaba de tres pantallas de video, dos músicos en vivo y dos bailarines.

Luis Párraga VIDEO Y ANIMACIONES

(Zaragoza, España)

El prestigioso Director y realizador de origen aragonés trabaja con los más grandes del panorama nacional. Nominado a los IX Grammy Latinos, empieza a despuntar en su Zaragoza natal y SOGECABLE le asigna en su plantilla como director de contenidos durante cinco años. No tardaron en reclamarle los grandes como Fito Páez, Miguel Bosé, David Bisbal, Enrique Bunbury, Serrat, La oreja de van gogh, El canto del loco, Jose Luis Perales, Chambao entre otros... para unirlos a sus filas enriqueciendo la puesta en escena de los artistas y en realización de sus videoclips.

MEJOR PRODUCCIÓN MUSICAL AUDIOVISUAL
ACADEMIA DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS DE LA MÚSICA

		2009 	Serrat y Sabina. "Dos pájaros de un tiro". Palacio de los deportes. Madrid. Sony-BMG. Ganador "Mejor Producción Musical Audiovisual" en los XIII Premios de la Música 2009. Academia de las Artes y las Ciencias de la Música.
		2007 	Chambao. "Chambao Puro". Castillo de Sohail. Fuengirola. Málaga. Sony-BMG Mejor Producción Musical Audiovisual en los XI Premios de la Música 2007. Academia de las Artes y las Ciencias de la Música
		2006 	Pasión Vega. "Pasión en el Maestranza" Teatro de la Maestranza. Sevilla. Sony-BMG Mejor Producción Musical Audiovisual en los X Premios de la Música 2006. Academia de las Artes y las Ciencias de la Música

Otros Premios

- **"Todo por ustedes". David Bisbal** . Video Latino del año 2006. Premios Orgullosamente Latino. Ritmoson Latino Méjico.
- **"Aerobeat" Super Yo.** Mejor Videoclip. III premios de la Música Aragonesa. 2000 - 2001
- **"Mr. Camping" El Niño Gusano.** Mejor Videoclip. I Premios Estación del Silencio. Zaragoza.
- **"Los mejores videos de 1998 según los lectores".** Rock de Luxe Nº 161. Marzo 1999.

Nº 2 "Lloran mis muñecas". Nosotrash.

Nº 3 "Lourdes". El Niño Gusano.

Nº 4 "O. F. King". Manta Ray.

- **" Los mejores videos de 1997 según los lectores"** Rock de Luxe Nº 150 . Marzo 1998

Nº 10 "Pon tu mente al sol". El niño Gusano

Elysa Pina PRODUCCIÓN

(Soria, España)

Productora audiovisual crea su propia empresa de espectáculos en Soria en el 2009, llevándose consigo al destacado director y creador de audiovisuales de espectáculos Milton C. García. Confía en la situación estratégica de la ciudad como punto de partida para la distribución de los espectáculos de MIEL live art productions. Busca el apoyo de sus paisanos para luchar que su profesión sí se puede ejercer en la ciudad y que sus shows lleven la denominación de origen Soriana por todo el panorama nacional y proyección europea.

En el 2008 trabaja como coordinadora de personal técnico en EXPO ZARAGOZA 2008, donde lleva a su cargo 250 personas, realizando 40 espectáculos diarios, en 15 espacios escénicos y 5.000 espectáculos en total.

Trabaja en productoras de espectáculos desde 2006 donde ejerce ayudante de producción, regidora y responsable del departamento de manager con artistas como: Dios Salve a la Reina, Ariel Prat y La caja de Pandora. Organiza diferentes eventos, congresos, publicidades dinámicas para CAI, ONO, TOUS, CARTV, etc.. Realiza producción local y promueve numerosos conciertos y espectáculos de Melendi, Alex Ubago, La oreja de Van Gogh etc,.... Es ayudante de producción y regidora de *la Gala del Voluntariado de EXPO 08* realizado por el prestigioso realizador de televisión Hugo Stiven, emitida por Aragón tv.

En televisión trabaja desde el año 2005 como productora de la sección principal del magazine estrella de Aragón TV "*Sin ir más lejos*" y ejerció de ayudante de producción externa y emisiones en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde realizó el control de datos de los 15 programas de la cadena como medición de audiencias, revisión de emisiones y localización de rentabilidad.

Desde que comenzó su andadura audiovisual produjo varios cortometrajes en diferentes cargos como directora de producción, jefa de producción y ayudante de producción. En su primer cortometraje "*Entre tú y yo*" realiza la idea, guión y dirección de producción, el cual fue seleccionado en el 54º Festival de San Sebastián. Su último cortometraje es "*Disminuir el paso*" de Iván Hermes, rodado en Soria, con actores como Hugo Silva, Eduardo Velasco, Jordi Vilches y Natalia Abascal. Realizó la producción local por sentirse vinculada con la ciudad y por la finalidad solidaria.

También ha colaborado como actriz en publicidades dinámicas y de televisión, figuración, azafata de imagen, obras de teatro y proyectos pilotos. También se ha atrevido con la dirección en una adaptación del cuento de Charles Perrault llamado "El gato con botas" con un éxito rotundo y completando aforo en el CC El Matadero, Zaragoza.

En el 2003 Estudia producción audiovisual, radio y espectáculos en CPA- Salduie, en Zaragoza, aunque ya fue anteriormente redactora y locutora de la radio de la universidad de Salamanca, mientras estudiaba sociología, donde su gran reto fue contar el 11M y cubrir las elecciones del 2002.

Rosa García Andújar

(Madrid, España)

DISEÑO DE VESTUARIO

Una de las mejores figurinistas del panorama actual español, con éxitos en la ópera de Berlín y el Teatro Teal de Madrid. Licencia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Estudia figurinismo en París debutando profesionalmente como ayudante de vestuario de Jean Noël Lavesbre en l'Opéra Comique y como diseñadora para varias compañías europeas en el Festival Internacional de Teatro Arlequín Art de Metz. Trabaja en México con el director René Pereira alumno y colaborador de Lee Strasberg. Ayudante de Ivonne Blake y colaboradora de Francisco Nieva.

Más de veinte años diseñando vestuario para teatro, ópera, zarzuela, danza contemporánea, ballet, musical... sus trabajos se han visto en los mejores escenarios, Teatro Real (donde destaca el vestuario de *La Vida Breve* para su re-inauguración), Teatro de La Zarzuela, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, Ballet Nacional de España, Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Teatro Nacional de Cataluña, Centro Andaluz de Teatro, Expo Sevilla 92, Expo Zaragoza 08 y compañías privadas.

Numerosos premios en su carrera, como dibujante, ilustradora, guionista, directora de cine y figurinista.



(Anexo I)

Lista de Pintores y en () el número de pinturas de la obra.

- AUGUST MACKE (2)
- KASIMIR MALEVICH (6)
- WASSILY KANDINSKY (21)
- PAUL KLEE (22)
- ROBERT DELAUNAY (3)
- VASLAV NIJINSKY (6)
- FRANTISEK KUPKA (14)
- FRANZ MARC (2)
- ALEXEJ VON JAWLENSKY (18)
- MIKALOJUS KONSTANTINAS CIURLIONIS (14)
- EI LISSITZKY (7)
- VLADIMIR BARANOV ROSSINE (13)
- CHARLES FILIGER (1)
- UMBERTO BOCCIONI (3)
- KOLLOMAN MOSER (1)
- ANTOINE BOURDELLE (10)
- MIKHAIL MATYUSHIN (3)
- SOPHIE TAEUBER (2)
- ARISTARCH LENTULOV (1)
- ALEXANDRA EXTER (4)
- GINO SEVERINI (3)
- JOHANNES ITTEN (1)
- LEOPOLD SURVAGE (1)
- STANTON MCDONALD WRIGHT (1)
- BORIS ENDER (2)
- XENIA ENDER (2)
- ALEXANDER NIKOLAYEVICH SERISBIN (1)
- NICOLAS BENOIS "PILICIUS" (1)
- JANUS DE WINTER (1)
- VLADIMIR TATLIN (1)
- FRANCIS PICABIA (2)
- VLADIMIR LARIONOV (1)
- IOSSIF SHKOLNIK (1)
- ARNOLDO SHONBERG (3)
- THOMAS HART BENTON (1)
- PRIMO CONTI (1)
- ADOLF HOLZEL (1)
- GIACOMO BALLA (2)
- FORTUNATO DEPERO (1)

(Anexoll)

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

ACTO I

Cosmogonía Sinfónica: El mito solar y el seudo triunfo sobre el Sol

Se muestra la creación del mundo y los elementos minerales que la componen. Surge la vida vegetal y aparecen las bailarinas acompañadas de un Nocturno de Chopin. Un salto en la evolución hace que surja la vida animal, influenciada por el elemento del agua. Finalmente aparecen El Hombre y La Mujer y con ellos, las sociedades y las relaciones entre los elementos que las conforman.

Las pinturas van mostrando que el ser humano va construyendo la idea de que hemos dominado las cosas, que hemos triunfado sobre la naturaleza. El hombre como centro de todo, pero ignorante a la vez de su entorno y de sí mismo. Nuestro avance en la “*Tecné*”, nuestra gloria, satisfacción y agrado por la dominación material, nuestro invento social, cultural y genérico.

ACTO II

El Mundo Suena

La creación de esta nueva realidad ha modificado nuestro entorno sonoro. Ahora suena un poco artificial, químico, simulado, sintético, y al mismo tiempo así suenan nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos. El hombre alejado de las formas naturales siendo un ser natural, resonancias nuevas, heterofonías y un ritmo vórtice.

Las bailarinas interactúan con las formas propias de las pinturas. Llegamos a ver ciudades y elementos propios de ellas. Con música basada en Sonido 13, vemos pinturas de Kandinsky del primer periodo abstracto, hasta llegar a un cambio narrativo que representaría el resultado interno del hombre. El cambio se define en el cromatismo de la serie de pinturas, pasando de colores vivos a una gama de colores oscuros. La narrativa busca expresar la sensación de que el hombre se encuentra en una especie de “Nocturno”, centrándose demasiado en si mismo.

ACTO III

Simultaneismo y Orquestación

Con pinturas de Paul Klee y lapsos de tiempo en video, se hace un viaje hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, se muestran diferentes formas que pueden ser semejantes entre sí. Pasando a la época geométrica generativa de Klee, se acompaña con una música de violines a una coreografía que sustenta la idea de simultaneismo.

La sinestesia nos permite descubrir campos nuevos y mundos diferentes al que concebimos alrededor de nosotros. Con pinturas de Kandinsky de la época de la Bauhaus y animaciones, se muestra que a cada elemento, trazo, color se le puede asignar un sonido y movimiento. De esa manera *Todo* sería escuchado, contemplado y admirado. En la parte final, existe una integración holística de cada disciplina artística, retroalimentándose una con otra.



MIEL live art

www.mielart.com

Tel. (34) 651 995 911

