

LA CÉLULA FUNDAMENTAL

EL CIERVO ENCANTADO

EL CIERVO ENCANTADO

El Ciervo Encantado, bajo la dirección de Nelda Castillo, desarrolla una poética singular e inquietante, que integra elementos del *performance art* y el espectáculo escénico y se sustenta en una rigurosa investigación en torno a los medios expresivos del performer y la presentación. Sus propuestas se alejan formal y conceptualmente del lenguaje teatral tradicional y operan desde una frontera borrosa en la cual conviven el ritual, el *body art*, el *happening*, la puesta en escena, la instalación y el activismo.

Nelda Castillo, es una importante directora y pedagoga con una obra consolidada en el teatro cubano. Fundó El Ciervo Encantado en 1996 creando un espacio de laboratorio e intercambio donde se descubren y crean interesantes vínculos entre teatro, artes visuales, música, literatura, danza, investigación teórica y otros campos del saber. Gracias a esta constante fusión de saberes la obra de El Ciervo Encantado conecta con disímiles espacios de promoción del arte y la cultura, y escapa a cualquier encasillamiento.

Este grupo ha desarrollado con fuerza el performance escénico, así como las presentaciones e intervenciones en espacios públicos y alternativos con el interés principal de participar desde el Arte en los debates del presente, tomando como referente, inspiración y punto de partida la Cuba de hoy, y así conectar con temáticas de interés global.

Contactos

Email: elciervoencantadocuba@gmail.com / marielabritohez@gmail.com   **Teléfonos:** +53 53 305147 / +53 6132226

<https://www.facebook.com/ciervoencantado>

Dirección: Calle 18, entre Línea y 11, El Vedado, La Habana, Cuba. C.P.: 10400

LA CÉLULA FUNDAMENTAL

[AQUÍ ESTAMOS INVESTIGANDO EL ADIÓS]

Performance en escena de Nelda Castillo, Katherine Perzant, Mariela Brito y Leonardo Tarrero

¿De quién es este cuerpo?

¿De quién aquella cabeza?

¿Quién es capaz de arrojar sus fotografías a la basura?

Nos hacemos estas preguntas hojeando varios álbumes antiguos, repletos de fotos familiares y documentos/memorias de una familia cubana que emigró. Los álbumes fueron arrojados a la basura como una práctica ya cada vez más común en Cuba y Latinoamérica, donde los migrantes arrojan a la basura las pertenencias que no pueden vender ni llevar consigo (fotografías y objetos de valor afectivo). Así, los basureros se convierten en contenedores de recuerdos, de afectos, en máquinas expendedoras de nostalgia.

Hemos investigado la evolución del fenómeno desde los años 60 del siglo XX, tomando como punto de partida la memoria familiar rescatada de la basura de un grupo de personas que desconocemos, pero que a la vez es la memoria de nuestra familia, la

historia de nuestro grupo de amigos cercenado por el éxodo. Esta performance trabaja con la abrumadora realidad de que en nuestro país apenas existen familias completas.

‘La célula fundamental’, que toma su nombre de la frase de Karl Marx y Federico Engels “La familia es la célula fundamental de la sociedad”, es un performance en escena de Nelda Castillo, Katherine Perzant, Mariela Brito y Leonardo Tarrero, donde se investiga el significado y la estructura de lo que entendemos por “familia cubana” (hoy dispersa, fragmentada, errante...), comportándonos por sugerencia de Walter Benjamin como auténticos excavadores.

Nuestro discurso se activa a partir de los conceptos “unidad familiar” y “hogar” en Cuba, con un enfoque hacia hábitos, vestuario, culinaria, afectos, amor filial, políticas de convivencia, diseño de interiores, naturaleza y formas de vida, en una especie de comparación no declarada con el presente del país, que acaba de sufrir, debido a la crisis económica, la inflación y la depresión pospandemia, la ola migratoria más grande de su historia.

En la performance trabajamos con un “dispositivo escénico” (Patrice Pavis) de dos niveles: en una parte del escenario se despliegan fotografías rescatadas de la basura, creando un territorio de rostros y cuerpos que va aumentando de tamaño a medida que avanza la performance, mientras se documenta en vivo la acción. Una familia que se va descomponiendo, fragmentando, en la que cada vez quedan menos miembros. Y en un segundo nivel del dispositivo escénico trabajamos la dramaturgia desde lo textual (cartas, dedicatorias, poemas, testimonios) originando un mapa/archivo con diversas voces y formas de asumir los términos “pérdida”, “des(amor)”, “soledad”, “distancia”, “política” y “país”.

‘La célula fundamental’ estudia la diáspora cubana y sus estragos en las familias y la memoria afectiva nacional, a través de un discurso intermedial que explora los efectos sociales, históricos y emocionales del éxodo.

¿Dónde están las sonrisas de las viejas fotografías?

¿Quién conserva un álbum familiar donde no falten cabezas?

Preguntas que nos seguimos haciendo en el intento de configurar el árbol genealógico de lo que fue un país que ya no existe.

El Ciervo Encantado, 2023.

Izquierda: Fotografías encontradas en la basura. Derecha: Carátula de un álbum familiar rescatado de la basura.

“La célula fundamental”. Estreno del performance en La Habana, Cuba, agosto de 2023.

Fotografías y álbumes rescatados de la basura. Archivo del performance.

Fotografías y álbumes rescatados de la basura. Derecha: Fotos de familia. Izquierda: Paisajes de la ciudad vista desde un barco.

Archivo del performance.

Mariela Brito y Nelda Castillo sostienen viejas fotografías de La Habana encontradas en la basura.

Archivo del performance.

Carta.

(En la performance son leídas múltiples dedicatorias, cartas y poemas relacionados con los conceptos de “éxodo” y “nostalgia”).

En la performance trabajamos con un “dispositivo escénico” (Patrice Pavis) de dos niveles: en una parte del escenario se despliegan fotografías rescatadas de la basura, creando un territorio de rostros y cuerpos que va aumentando de tamaño a medida que avanza la performance, mientras se documenta en vivo la acción. Una familia que se va descomponiendo, fragmentando, en la que cada vez quedan menos miembros. Y en un segundo nivel del dispositivo escénico trabajamos la dramaturgia desde lo textual (cartas, dedicatorias, poemas, testimonios) originando un mapa/archivo con múltiples voces y formas de asumir los términos “pérdida”, “des(amor)”, “soledad”, “distancia”, “política” y “país”.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Espacio, aforo y piso:

- Cámara negra de 8 x 8 metros aproximadamente.
- Ciclograma blanco de fondo de 6 metros aproximadamente para proyección de video.
- Linóleo blanco de 3 metros, 25 cm de ancho por 4 metros, 75 cm de profundidad.

Luces:

- Dos *leekos* de 1000 w con trípodes.
- Dos PC de 1000 w cada uno (en dependencia del espacio y el wataje disponible pueden ser necesarios más equipos para reforzar).
- Iluminación general para el público.
- Dos extensiones de corriente en el escenario para conectar laptop, cámara y lámpara escenográfica.

Sonido:

- Tres micrófonos inalámbricos de solapa.

- Equipo de reproducción y amplificación de sonido para tres micrófonos inalámbricos.

Video:

- Un proyector con conexión a laptop que estará en el escenario.

Utilería:

- Alfombra circular de 1 metro de diámetro, de color claro (beige, azul o gris).

- Un sillón o silla, de estilo*.

- Una lámpara con pedestal, de estilo.

- Una mesita, de estilo.

(Estos elementos deben tener una homogeneidad visual en cuanto a color. Ver imágenes)

* puede ser colonial, republicano u otro que de una idea de época pasada.

Mariela Brito y Nelda Castillo rescatan fotografías de la basura (video documental proyectado en escena) y Katherine Perzant lee el poema con el que inicia la performance.

LINK PARA VISUALIZAR/DESCARGAR EL VIDEO:

<https://drive.google.com/file/d/1Qe7U-WuukJwR8UnW-yw7Ad-1j1js5iHf/view?usp=sharing>

Nelda Castillo (Cuba, 1953)

Directora, actriz, dramaturga, performer e investigadora. Se licenció en Artes Escénicas (Actuación) por la Universidad de las Artes de Cuba (1984). Ha dirigido, interpretado y creado decenas de obras teatrales, performances e intervenciones públicas, entre las que se encuentran algunas de las más significativas del teatro cubano contemporáneo: *Pájaros de la playa* (2001), *Visiones de la Cubanosofía* (2005), *Variedades Galiano* (2010), *ARRIVALS* (2015), *El último* (2021) y *La ecuación de Mifflin*, estas dos últimas presentadas recientemente en la *15 documenta* de Kassel, Alemania, 2022.

Es Maestra de varias generaciones de artistas escénicos y performers en Cuba y ha impartido sus clases y talleres en múltiples universidades del mundo.

Ha recibido en su país y en el extranjero numerosos premios y distinciones por su desempeño como directora y exploraciones constantes dentro del performance y la actuación, entre ellos el “Premio HOLA” que otorga la Organización Hispana de Actores Latinos de Estados Unidos en 2015.

Es, desde el año 1996, Directora General y fundadora del mítico grupo de teatro cubano El Ciervo Encantado, donde imparte su magistral Cátedra del Performer.

Mariela Brito (Cuba, 1968)

Performer, actriz, teatróloga, dramaturga, actriz e investigadora. Se licenció en Artes Escénicas (Teatrología y Dramaturgia) por la Universidad de Las Artes de Cuba. Ha interpretado y creado decenas de obras teatrales, performances e intervenciones públicas, entre las que se encuentran algunas de las más significativas del teatro cubano contemporáneo: *Pájaros de la playa* (2001), *Visiones de la Cubanosofía* (2005), *Variedades Galiano* (2010), *ARRIVALS* (2015), *El último* (2021) y *La ecuación de Miffilm*, estas dos últimas presentadas recientemente en la *15 documenta* de Kassel, Alemania, 2022. Ha participado en festivales internacionales de teatro de diversos países del mundo. Por su trabajo e investigación constantes en las Artes Escénicas ha recibido diversos reconocimientos y premios en Cuba y el extranjero, entre ellos, el “Premio ACE” que confiere la Asociación de cronistas de espectáculos de New York, como Mejor Actriz invitada por *Cubalandia*, en 2016. En el año 1996 fundó El Ciervo Encantado junto a su directora Nelda Castillo.

Es una artista multidisciplinar icónica dentro de la historia del performance en Cuba.

Katherine Perzant (Cuba, 1996)

Periodista, escritora, dramaturga, creadora escénica e investigadora. Se licenció *cum laude* en Periodismo por la Universidad de Holguín. Ha obtenido en su país el Premio Nacional de Dramaturgia Abelardo Estorino 2020 (*El pájaro motosierra*, Editorial Tablas-Alarcos, 2022) y en el mismo año resultó ganadora en su país del Festival Internacional de Teatro Femenino La escritura de la/s diferencia/s (*Cabo de Hornos*, Metec Alegre Edizioni, 2022). En 2019, su obra *Cempasúchil* se estrenó en Ciudad de México donde ha tenido diversas temporadas. Recientemente obtuvo el “Premio Celestino de Cuento” por su libro *Las mujeres que no amaban a los hombres* (Ediciones La Luz). En 2022 dirigió la lectura performativa de *El pájaro motosierra*. Es asesora del grupo cubano de teatro El Ciervo Encantado. Su más reciente libro de teatro es *Teoría de las flores salvajes*, que publicará en Cuba Ediciones La Luz.

Leonardo Tarrero (Cuba, 1995)

Escenógrafo, ilustrador y diseñador gráfico.

Graduado de la Facultad de Teatro del Instituto Superior de Arte en el perfil de Diseño Escénico. Cofundador de los colectivos teatrales Hybris Teatro y Teatro el Ahorcado, con la dirección artística, diseño gráfico, escénico y de luces de *Tierra de Plata* y *La Chinche*. Ha trabajado en la realización audiovisual de los performances *Criatura de Isla* y *La Anunciación* del grupo de teatro El Ciervo Encantado y en el diseño gráfico del Festival de Teatro Elsinor del Instituto Superior de Arte.

Fotografía de una familia cubana de la segunda mitad del siglo XX encontrada en la basura. Archivo del performance.

“La célula fundamental”. (Estreno en La Habana, agosto de 2023).

Mis amigos se van a todas partes
Se van porque otros ya se fueron
Se van porque hay que irse
Mis amigos se van a todas partes y me dejan
Sus casas con todo adentro
Con las cocinas donde antes tomábamos café
Y los sofás en que veíamos películas
Mi misión es cubrirlo todo con sábanas blancas
Para que el polvo no se meta en el corazón de sus cosas
Y las pudra
Mis amigos se van a todas partes
Y me preocupa
No encontrar una sábana tan grande
Para cubrirles el país
Hasta que vuelvan.

(Katherine Perzant)

Querida abuela, esta foto es en las pistas de hielo. Ayer fuimos a ver una competencia. Había una muchacha de Arkansas que se parecía a la tía Olivia cuando joven. ¡Abu, aquí hay tantas maravillas! Ojalá abuelo se decida y puedan venir para traerte a las pistas de hielo.

Qué la virgen y Dios los bendigan.

Su nieta Gladys que los ama.

Chicago. U.S.A. , 1955.

LA CÉLULA FUNDAMENTAL

EL CIERVO ENCANTADO

NELDA CASTILLO, KATHERINE PERZANT, MARIELA BRITO & LEONARDO TARRERO

2023