

FOUR WINDS FESTIVAL

RUTLAND WATER

25TH AND 26TH JUNE

The Way the Winds Blow

by Chris Baldwin

Qué puede motivar que coincidan en un mismo lugar, tiempo y objetivo un escritor inglés, una brass band, docenas de veleros, un coro de 100 niños, un grupo de senegaleses, unos psicólogos asturianos, una orquesta de cámara, un pedagogo manchego, unos constructores de marionetas gigantes multiculturales, un club de vela para discapacitados, una empresa de carpas para bodas, guardias de seguridad, un equipo artístico y técnico de más de 200 participantes... y que miles de personas coincidan en un mismo rincón de la campiña inglesa durante un fin de semana de junio, alrededor de uno de los pantanos más grandes de Europa...

Básicamente eso es el resultado de FOUR WINDS FESTIVAL.

Este 'Festival de los cuatro vientos', tuvo lugar el pasado mes de junio durante un fin de semana intenso y maravilloso.

Entre actividades de animación y adecuación y presentación del entorno, surge con fuerza inusitada 'The Way the Winds Blow' una especie de opereta al aire libre. En un entorno que supera con creces la mayor parte de los espacios escénicos cerrados y que responde a su propio título con ese doble sentido 'El camino que soplan los vientos' y 'La forma en que soplan los vientos' que se desarrolló tomando como protagonista principal las aguas, las aves, los habitantes y, como no, el viento.

SITUÉMONOS EN EL ESPACIO

Si a cualquier persona en el mundo le preguntas dónde está Rutlands Waters, salvo que haya pasado alguna vez por allí, no sabrá responder. Si le preguntas a un inglés que viaje y que resida a menos de 200 millas de Rutland Waters, te dirá con la mayor de sus sonrisas que está 'in the middle of nowhere'.

Quizás uno de los primeros objetivos de Four Winds Festival era éste. Volver a situar en el mapa un lugar que ha tenido momentos importantes en su historia pero que actualmente no gozaba de la notoriedad de otro tiempo.

Rutland Waters es un pantano, una presa que en su día llegó a ser la mayor de Europa. Está situada en el corazón de Inglaterra, un poco al este de las 'midlands' inglesas.

La zona es bastante rural, con pequeñas poblaciones, algunas de exquisito sabor medieval como Stamford, granjas, naturaleza salvaje y doméstica en convivencia pacífica, y con un centro de reunión social y turística que son las orillas y las aguas de este gran pantano.

Hace 40 años, el valle Gwash se fue inundando al ver la luz el proyecto de este pantano.

Hubo detractores que no veían nada positivo en el cambio.

Otros nostálgicos o arraigados a una forma de vida que les resultaba muy difícil cambiar.

Otros, por qué no, veían en el proyecto un halagüeño futuro.

En cualquier caso, lo que es innegable, es que el Valle Gwash sufrió un cambio definitivo al convertirse en Rutland Waters, la mayor superficie inundada de Europa en aquel momento.

'Queremos hablar de Rutland Waters pero sobre todo, queremos 'hablar' en Rutland Waters. Que la gente venga a ver lo que le proponemos.'

SITUÉMONOS EN EL TIEMPO

Había 6 meses para lograr realizar un evento que volviera a centrar la mirada y la atención sobre esta zona cuyo protagonista principal es este enorme pantano. Seis meses para idear, organizar, concretar y exhibir los resultados.

Todo comienza a finales de 2010 con la mirada puesta en el último fin de semana de junio de 2011.

Conseguir que ese fin de semana tenga suficientes atractivos como para que miles de personas acudan a disfrutar de unos días inolvidables.

Seis meses de trabajo que se intensifican en las dos últimas semanas de realización sobre el terreno.

Y todo surge porque hace ya cuarenta años, la construcción de la presa tuvo más detractores que defensores entre los habitantes que veían cómo sus hogares, sus calles, sus rincones, se iban a quedar sumergidos para siempre.

La eterna lucha, el eterno intento de equilibrio entre el progreso y la tradición, entre el pasado y el futuro, entre todo lo que has vivido y lo que puede que te toque vivir.

El tiempo pues de este proyecto consistía en mirar atrás para mirar hacia delante. Recuperar sentimientos no olvidados y mostrar lo transformadores que pueden llegar a ser.

Y para ello Anglian Waters, necesitaba un proyecto atractivo, pero ante todo, realista.

SITUÉMONOS EN LA IDEA

Cuando a Chris Baldwin le proponen, desde Anglian Waters, la empresa gestora de las aguas en la zona, junto con las autoridades locales y las del condado, que desarrolle un espectáculo que ensalce de alguna manera las bondades de Rutland Waters, pocos, incluido el propio Baldwin, podían llegar a imaginar nada parecido a lo que finalmente fue.

Más adelante explicaremos el proceso de creación pero, básicamente, lo que Chris Baldwin tenía claro, como director artístico del proyecto, como suele hacer cada vez que le encomiendan una labor de este calibre, es fijar con claridad meridiana los dos elementos básicos de su trabajo: la idea embrión, y la necesidad de contar con la comunidad.

Entresacamos la pregunta que el propio autor se hace en la publicación que se realizó para el evento: *'¿Para qué molestarse en plantear eventos tan sorprendentes y enclavarlos en lugares tan maravillosos si no son interpretados y representados por aquellos que más conocen y aman estos lugares?'*

Esta es la clave: contar con la gente de aquí, con la que ha vivido, vive y va a seguir viviendo en Rutland Waters, para que ellos mismos cuenten su historia.

Y de este método básico de trabajo, surgieron las conversaciones que dieron pie a 'The Way the Winds Blow', buscando y encontrando una idea embrión a partir de la que trabajar... Y la encontró en el 'osprey', el águila pescadora.

Este águila es una inmigrante que ha sido rechazada en todos y cada uno de los lugares por los que ha pasado... y pasa.

Su recorrido parte de Senegal y llega hasta Rutland Waters, atravesando aguas de África y Europa, entre ellas hasta tres y cuatro humedales españoles, entre los que destaca la ría de Villaviciosa en Asturias.

Es un águila que se alimenta en exclusiva de pescado y antes de que existiera pantano alguno, fue proscrita en esta zona inglesa. La razón: cuando los ríos y aguas circundantes escaseaban en pesca, las águilas acababan atacando cosechas o alimentos de los granjeros de la zona, quienes lograron expulsarlas a base de su intento de exterminio como el animal de rapiña que era considerado.

¡Que se quede en África!... Pero es que África tampoco la quería. No es su hábitat continuo y son las aves tropicales las que se oponen a que una rapaz de su considerable tamaño llegue a quitarles sus alimentos y a anidar en sus territorios.

Aves de ninguna parte viajando constantemente... ¡Qué fácil sería hacer un paralelismo humano y quedarse con la anécdota!

Pero Chris Baldwin va más allá. A partir de aquí haremos un paralelismo entre la metodología del Teatro de Creación y el magnífico proyecto real de FOUR WINDS FESTIVAL donde al final, en 'The Way the Winds Blow', 'The Osprey', el Águila Pescadora es EL TALISMÁN.

FASES DEL TEATRO DE CREACIÓN

En el Teatro de Creación se nos plantean distintas fases de trabajo. Podríamos ser más prolijos, pero nos reduciremos a cuatro fases primordiales previas a la representación y os remitimos a que le echéis un vistazo al libro 'Teatro de Creación' * de Chris Baldwin y Tina Bîcat. Éstas son: la idea embrión, la selección del equipo creativo, la fase de investigación y los ensayos técnicos.

LA IDEA EMBRIÓN

Esta es la piedra angular de todo proyecto de teatro de creación. La búsqueda de una idea embrión. Una frase, palabra, idea, experiencia, historia o texto que nos sirva de base, de núcleo, de arranque para una posible producción artística.

Y en este punto del proyecto, Chris, empieza a tantear el entorno, las personas y las circunstancias hasta dar con una mujer que, salvo por el hecho de practicar vela adaptada, nadie pensaría en ella ni como protagonista ni como motivo de ningún argumento dramático.

Sin embargo, el tipo de trabajo que desarrolla Chris, y los que habitualmente trabajamos con él, va más allá de la mera acrobacia artística y de la creación colectiva. El Teatro de Creación con Chris adquiere la dimensión de social debido a que cuenta siempre con el entorno social, poblacional e histórico del lugar hacia donde dirige su propuesta artística.

La mujer anónimamente protagonista habló largas sesiones con Chris y le contó que el águila fue expulsada del valle Gwash por considerarla rapiñera. Pero una vez expulsada, sobrevino el proyecto del pantano y de inundar todo lo que había sido sus vidas hasta entonces. Protestas, movilizaciones, críticas, pena... Ya no podría andar por las calles, ni tocar las paredes, ni oler la tierra, todo quedaría bajo las aguas.

Pero el pantano comenzó a traer otras riquezas a la zona, turismo, inversiones, deporte, cultura, libertad y.... de nuevo las águilas.

Sí, el águila volvió a aparecer, esta vez para sobrevivir con lo que le ofertaba el pantano, sin competir con los habitantes de la zona. Pasó de ser pájaro de mal agüero a señal de buena suerte. Su talismán.

Y el pantano pasó de ser una pesadilla a una nueva vida. Nuestra protagonista perdió su movilidad. Y el lago, sus barcos y el club de vela adaptada le volvieron a dar libertad de movimientos. El águila fue su talismán, y como tal iba a ser la idea embrión del espectáculo.

El texto de la obra no lo puede expresar mejor, cuando la narradora habla del águila.

'Esta es su historia. Y también es la mía; una historia de cerrar el círculo, de irse para siempre, pero buscando un camino de vuelta; surcando los cuatro vientos sobre los que todos volamos. Miradla ahora. ¿La veis levantarse? Pronto será el momento. Pronto se irá. Pero estad tranquilos. Encontrará su camino de vuelta. Cerrando el círculo, el camino que soplan los vientos.'

SELECCIÓN DEL EQUIPO CREATIVO

En Teatro de Creación es esencial la selección del equipo creativo, pues es la esencia de este tipo de trabajo poder contar con la creatividad de todos y cada uno de los miembros del equipo.

Pero parecería que bastara con trabajar con un mismo equipo en el que se tenga confianza, y utilizar esa creatividad que fluye de forma espontánea y automática entre personas habituadas a trabajar codo con codo.

Sin embargo, si Chris Baldwin está por medio, si bien cuenta con personas con las que ya ha trabajado en proyectos similares, algunas o muchas veces, la clave está en que siempre cuenta con la población del lugar, sus técnicos, sus artistas, sus gentes... Involucra en el proceso de creación a su equipo y a aquellos que viven en el entorno donde se desarrolla la acción.

Entre los nombres habituales podemos destacar a Tina Bicât como diseñadora de vestuario, atrezzo, marionetas, elementos gigantes, una de las más cotizadas diseñadoras del Reino Unido...

En este proyecto también formaron parte del equipo personas que llevan unidas a la trayectoria de Chris desde hace muchos años como Sharon Lawless, como Directora de Producción, elemento básico para que el engranaje creativo pueda funcionar, o Fernando Bercebal como Director de Escena en este proyecto que ha hecho funciones de pedagogo, traductor, director técnico y creativo en multitud de proyectos junto a Chris.

Pero en todo proyecto de Teatro de Creación, es habitual introducir nuevos elementos o no tan habituales que hacen crecer la creatividad del conjunto y que, a ser posible, pertenecen al entorno.

Hannah Gordon ha puesto la voz y su calidad como actriz a la narración en vivo de este espectáculo. Actriz más que reconocida, famosa, alabada, tanto en cine, como en teatro o televisión. En este último medio tuvo su resonancia más internacional al representar a Lady Bellamy en la serie infinitamente premiada de 'Arriba y abajo' (*Upstairs, Downstairs*). Sin duda un plus de popularidad para el proyecto.

Peter Davis como Director Musical, es Director de Música de Oakham School, supervisando uno de los mayores departamentos escolares del país. Dirigió en el festival un coro de 100 niños, 40 adultos, una brass band juvenil de 20 músicos y una orquesta de cámara de otros tantos músicos.

Nick Bicât compositor del espectáculo y de más de 150 composiciones para cine, teatro y televisión, nominado a dos BAFTA y con una experiencia y presencia en espectáculos de gran formato, es el autor del ritmo, la intensidad, las pausas... la música de 'The Way the Winds Blow'.

Mark Griffin, actor, director y, en este proyecto, Director Escénico. Karen Bradley como Directora Técnica.

Y un largo etcétera hasta 400 intérpretes algunos formando colectivos como coros, orquestas, el club náutico de vela adaptada, colegios, institutos, percusionistas senegaleses, y hasta un colectivo como el Glayu, que vino como el Osprey desde Asturias, para aportar su creatividad en uno de los ocho temas dedicado al paso del águila por tierras españolas, y para colaborar en la elaboración de todo el atrezzo y las marionetas gigantes.

Sin duda un gran equipo con la virtud de aunar creatividades y con la dificultad de manejar un equipo tan grande.

FASE DE INVESTIGACIÓN

Una vez determinados los objetivos, el equipo o incluso las condiciones de trabajo, podemos empezar a buscar ideas que tengan que ver con el posible proyecto o que nos aclaren conceptos, circunstancias o incluso detalles de la posible producción.

En esta fase es muy importante recoger el mayor número de datos, experiencias, opiniones y puntos de vista.

Desde la idea embrion, se empezó a investigar el recorrido y la historia del 'osprey', y se situó su itinerario desde Senegal, pasando por España, Holanda, Francia y hasta llegar a Rutland Water.

En este itinerario se buscó referencias directas y posibles colectivos que pudieran aportar experiencias y realidades sociales de cada zona.

Finalmente se consiguió contactar con dos profesionales de la percusión senegalesa que estuvieron trabajando ritmos africanos con un grupo de adolescentes de centros de la zona con los que diseñaron una escena para el espectáculo.

También se contó con Los Glayu, un grupo de trabajadores sociales de Asturias que utilizan el teatro de creación como herramienta de trabajo con niños, jóvenes, adultos y tercera edad. Convivieron las últimas semanas colaborando en la elaboración de los títeres gigantes y en el ensayo e interpretación de algunas escenas, como actores manipuladores.

Estas colaboraciones no sólo aportaban la experiencia de sus respectivas zonas, sino que le daban sentido al espíritu del conjunto del proyecto.

Cerrar el círculo. Volver al inicio. Donde nos lleven los cuatro vientos.

Y ya en el lugar, experiencias de personas jóvenes y mayores en relación con el águila y con las aguas.

Sin duda, el club náutico de vela adaptada y el ferry turístico colaboraron no sólo en las escenas, sino en la comprensión del sentido de la historia.

Centros escolares, músicos, niños y padres, técnicos, objetos, barcos, espacios y paisajes...

Cada elemento da un matiz, un algo más a aportar al conjunto del proyecto.

ENSAYOS TÉCNICOS

Puede parecer que la fase anterior es cuestión de días, pero es la parte más importante y larga del proyecto.

En paralelo a la investigación se va fijando el texto, la partitura, la música, se ensaya, se prueba, se hacen maquetas, se desechan ideas, se abandonan líneas de trabajo, desaparecen grupos que al final no pueden participar y aparecen nuevos que se unen al proyecto en mitad del proceso creativo.

Y cuando todo está medianamente fijado en un esqueleto fijado a base de pruebas y ensayos, llega el momento de fijarlo todo. La fase de ensayos técnicos.

Desde la idea, las imágenes y los diseños a la puesta en acción en el terreno, hay un 'gap' un espacio vacío que da vértigo.

¿Funcionarán las marionetas gigantes? ¿Tenemos suficientes manipuladores? ¿Cuánto dura la música? ¿Se ven los elementos desde lejos? ¿realmente ese o aquel detalle importan o son necesarios?

En el caso de 'The Way the Winds Blow', tenemos una facilidad importante. Estamos ante un espectáculo que tiene como base una música. Y una de las características más positivas de la música es su exactitud matemática. Pero a la vez es también su dificultad. Esta escena, aquella entrada, el paso de los barcos, el movimiento del águila gigante tiene que durar esto exactamente y no más.

Aunque con este equipo creativo tenemos la ventaja de que podemos proponer desde una parte del equipo a otro, correcciones o modificaciones que en otro tipo de agrupación artística sería impensable.

Esa escena es imposible desarrollarla en ese tiempo, necesitamos un 50% más de tiempo. Y ahí está el director musical que hace un arreglo al fraseado musical, o aquel solista que alarga su interpretación, o esos tambores senegaleses que acortan su intervención para dar paso a la danza que es más vistosa aún, o aquellos actores manipuladores que corren sin correr doscientos metros en mitad de una orilla de un lago para poder manipular dos elementos distintos en menos de 30 segundos de margen.

Poco a poco se va armando todo, pero cada elemento es un nuevo reto.

Y vienen las dos mayores dificultades del proyecto para las que hemos preparado en los últimos diez días, 72 horas antes del estreno, todos y cada uno de los detalles.

El espacio y el público.

La primera es que vamos a representar al aire libre, al lado de un lago, con opciones de viento de más de 20 nudos, y con lloviznas constantes los tres días antes del estreno. Y en la orilla cubierta de césped natural, de hierba silvestre, se van a situar entre 2.000 y 4.000 personas cada uno de los dos días.

No estamos en un teatro a la italiana, con silencio sepulcral. No tenemos 400 asistentes que solo miran de frente sentados en sus butacas. No tenemos la fuerza de la iluminación que pueda atraer la atención del público hacia un rincón de la escena. Solo tenemos música, una narradora, actores que no hablan porque en cualquier caso no se les oiría, títeres gigantes, atrezzo de colorido, barcos... y hay que guiar la atención del público sobre un 'espacio-escenario' de más de 400 metros cuadrados, tres tiendas enormes donde se albergan los músicos y coros, una iglesia en el horizonte con un águila enorme articulada en su base, y un enorme lago en el que navegan, en momentos del espectáculo, docenas de barcos.

Y a pesar de esto no podemos relajarnos y los actores deben interpretar lo más auténticamente posible, porque por momentos pasarán entre el público, cerca de él, y su gesto, su caracterización, su interpretación por momentos será tan cercana como interpretar en una bombonera de 200 espectadores.

Los últimos dos ensayos.

La segunda y quizás más desesperante dificultad final es incorporar los colectivos participantes al espacio y el esqueleto del espectáculo, sabiendo que van a acudir al lugar de ensayo sólo dos tardes antes del estreno.

Estamos hablando de colectivos escolares, grupos de personas trabajadoras, que no pueden dejar sus obligaciones. Por tanto, el equipo artístico y técnico debe preparar todo para acoger como si se hubiera cocido entre todos, a los grupos que se incorporan al final del proceso y adaptarlos de tal manera que ni sufran inseguridad ni provoquen caos ni dificultades.

Esa es la labor de ensayos técnicos más compleja y divertida del Teatro de Creación en ámbito social. No vamos a renunciar al máximo de calidad actoral, musical, interpretativa y artística, pero debemos hacerlo sabiendo que hay que aglutinar esfuerzos de distintos niveles de profesionalidad.

El resultado final debe ser compacto, unido y unívoco. Y sobrevuela la posibilidad de que el trabajo de seis meses se vea deslucido por falta de coordinación.

En la última media hora antes de arrancar todo el mundo está en su puesto pero incluso entonces puede surgir un cambio que el equipo en su conjunto debe ser capaz de asumir.

CONCLUSIÓN

Esto es Teatro de Creación en estado puro.

Seis meses de trabajo resumidos en dos representaciones de apenas una hora de duración.

Una experiencia inolvidable para todos los participantes, un espectáculo admirable para todo el público, y un proyecto más acabado felizmente por el equipo profesional creativo.

¿Y no os da pena cuando se acaba?

Hay de todo. Personas que al ser su primera experiencia de Creación se apenan porque se haya acabado todo. Otras que sufren pensando que todo ese esfuerzo se disipe en 48 horas.

Y los que llevamos años trabajando creativamente en procesos de creación, nos vamos felices, satisfechos del buen trabajo y sabiendo que la próxima vez, volveremos a comenzar desde cero, y cuando acabe volveremos a cero pero llenos de experiencias nuevas aunque no reproducibles.

Podéis echar un buen vistazo a los elementos que mostramos aquí, pero podéis profundizar en las siguientes direcciones

la web oficial del proyecto

web www.fourwindsfestival.co.uk

el blog personal de Chris Baldwin

<http://chrisbaldwintheatre.blogspot.com/>

la página de Momento Devising Consultors

http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=97

MOMENTO DEVISING CONSULTORS
Es una marca de PROYECTO ÑAQUE

