

Scène nationale
du Sud-Aquitain

Bayonne
Anglet
Boucau
Saint-Jean-de-Luz

PRODUCCIÓN
DELEGADA

CREACIÓN
2022

GERNIKA

DE MARTIN HARRIAGUE

BILAKA

GERNIKA

GIRAS

TEMPORADA 23/24

- 24 julio 23
Festival Fresca, Alicante (ES)
- 17 octubre 23
Le TCM, Charleville Mézières (FR)
- 22 octubre 23
Théâtre Municipal, Andoain (ES)
- 27 enero 24
Scène 55, Mougins (FR)
- 14 marzo 24
Théâtre Le Libournia, Libourne (FR)
- y muchas otras fechas en estudio...

TEMPORADAS ANTERIORES

- 04 abril 23
L'Empreinte - Scène nationale de Brive-Tulle (FR)
- 01 abril 23
CIRCA, Auch (FR)
- 30 marzo 23
L'Estive - Scène nationale de Foix (FR)
- 28 marzo 23
Le Parvis - Scène nationale Tarbes Pyrénées (FR)
- 23 marzo 23
Théâtre des 4 saisons
Scène conventionnée de Gradignan (FR)
- 21 marzo 23
La Mégisserie
Scène conventionnée de Saint-Junien (FR)
- 16 marzo 23
Scène conventionnée de Bressuire (FR)
- 14 marzo 23
Le Moulin du Roc - Scène nationale
de Niort (FR)
- 11 marzo 23
Les 3 T - Scène conventionnée de Châtelleraut (FR)
- 15, 16 & 17 febrero 23
Scène nationale du Sud-Aquain, Bayonne (FR)
- 19 octubre 22
Teatro Victoria Eugenia, San Sebastián (ES)
- 15 septiembre 22
Festival le Temps d'aimer, Biarritz (FR)
- 8 febrero 22
L'Olympia, Scène conventionnée d'Arcachon
- 5 febrero 22
Théâtre de Gascogne
Scène conventionnée de Mont-de-Marsan (FR)
- 30 enero 22
Théâtre Gayarre - Iruñea-Pamplona (ES)
- Creación**
14, 15 y 16 enero 22
Scène nationale du Sud-Aquain, Bayonne (FR)

De **MARTIN HARRIAGUE** par le Collectif Bilaka

coreografía, puesta en escena, dramaturgia, escenografía,
diseño de iluminación **Martin Harriague**
música **Xabi Etcheverry** con **Patxi Amulet** y **Stéphane Garin**
bertsu **Odei Barroso**
voz radio **Oier Plaza Gartzia**
vestuario **Martin Harriague, Vanessa Ohl**
realización vestuario **Vanessa Ohl**
fabricación decorado y accesorios **Annie Onchalo, Frédéric Vadé, Gilles Muller**

Duración 70 min.

© Christophe Raynaud de Lage

PRODUCCIÓN DELEGADA
Scène nationale du Sud-Aquain

CON EL APOYO
OARA - Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Ministère de la Culture -
DRAC Nouvelle-Aquitaine

COPRODUCCIÓN
CCN-Malandain Ballet Biarritz - Pôle
Chorégraphique Territorial,
Le Parvis - Scène nationale Tarbes Pyrénées,
Théâtre des Quatre Saisons -
Scène conventionnée de Gradignan

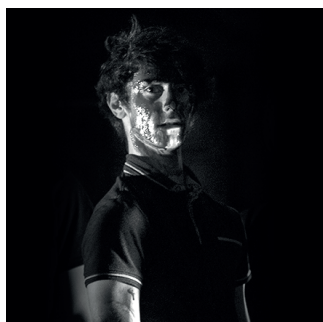
OBRA COREOGRÁFICA Y MUSICAL

para 5 bailarines y 3 músicos

& BAILARINES MÚSICOS

Bailarines y músicos del colectivo Bilaka trabajan, sobre el escenario, con el músico Stéphane Garin. Un encuentro entre cultura tradicional y contemporánea. Una mirada al pasado para anticipar el futuro...

Interpretación :

ARTHUR BARAT
danza

ZIBEL DAMESTOY
danza

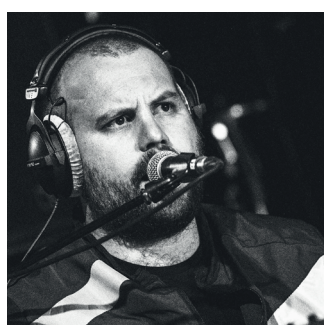
IORITZ GALARRAGA
danza

OIHAN INDART
danza

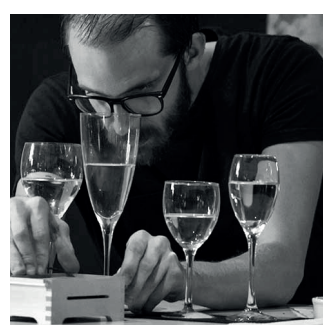
AIMAR ODRIOZOLA
danza

PATXI AMULET
acordeón, teclado,
armonio indio, canto

XABI ETCHEVERRY
violín, alto, guitarra,
pandereta de cuerdas

STÉPHANE GARIN
percusiones

«Desde la noche de los tiempos,
Hacemos la guerra en línea...
Pero es el círculo el que nos une,
El círculo de nuestros bailes ancestrales.»

GERNIKA

De MARTIN HARRIAGUE

por el Colectivo Bilaka

Especialistas en músicas y bailes tradicionales del País Vasco, los jóvenes artistas de Bilaka, colectivo asociado a la Scène nationale du Sud-Aquitain, han invitado a Martin Harriague y a Stéphane Garin (asociado también a la Scène nationale con el ensemble O) a explorar una página negra de la historia del País Vasco y de Europa, el bombardeo de Gernika y, de ese modo, denunciar la violencia de las guerras de nuestro tiempo.

Originarios del País Vasco, Martin Harriague y Stéphane Garin han desarrollado su carrera internacional en los ámbitos de la danza y de la música contemporáneas. Colaboración con los bailarines y músicos de Bilaka, esta hibridación permite crear nuevas escrituras a partir del patrimonio inmaterial vasco.

G

E

R

N

I

K

A

El lunes 26 de abril de 1937, en día de mercado, aviones alemanes e italianos bombardearon la villa vasca de Gernika.

Es la primera vez en la historia moderna en la que se masacró deliberadamente a una población urbana. La masacre la promovió Hitler, aliado de Franco en la guerra civil española, para aterrorizar a la población civil.

© Christophe Raynaud de Lage

«Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de árboles y de piedras, gritos de ladrillos, de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles, gritos de olores que se arañan, gritos de humo, de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón.»

Pablo Picasso

Sueño y mentira de Franco, 1937
poema y dos placas grabadas

GERNIKA

EN TORNO AL ESPECTÁCULO

Desde sus inicios como coreógrafo en 2009, siendo todavía intérprete en el seno de diversas compañías internacionales, Martin Harriague gusta de poner en escena no solo la danza, sino también aquello que nos cuenta. Dicho de otro modo, fusiona una estructura gestual constantemente inventiva y temáticas potentes, tratadas de forma original y comprometida: tanto evocaciones de Tchaikovsky (*Pitch*) o de Donald J. Trump (*América*) como reivindicaciones ecológicas recurrentes (*Fósil* y *Sirenas*).

Esta vez, para esta colaboración con el colectivo Bilaka, ha tomado uno de los sucesos marcados a fuego en la historia del siglo XX, el bombardeo de la villa de Gernika en 1937.

Nacido en Bayona, ciudad en la que se arraiga también el colectivo Bilaka, el artista tiene una conexión personal con esta tierra vasca dividida a un lado y otro de la frontera pirenaica. Pero el horror de la violencia sufrida por la villa del Norte de España, que para los alemanes fue un “bombardeo de prueba” de cara a la segunda guerra mundial, constituye fundamentalmente para Harriague un campo de experimentación artística y, a la vez, profética.

Quien dice Gernika dice Picasso y su manifiesto epónimo, pintado tres meses después del horror. Martin Harriague propone varias evocaciones de ese cuadro impactante al desplegar, en su dramaturgia, la instantánea captada por el pintor. Otro punto de anclaje: la música, interpretada en directo, sobre el escenario, por tres músicos especialistas en músicas tradicionales vascas y contemporáneas.

El trabajo de escritura coreográfica ha constituido un desafío apasionante para Martin Harriague. Se trataba, de hecho, de fusionar los lenguajes tradicionales de los bailes vascos, origen de los cinco bailarines de Bilaka, y su escritura personal basada en una sólida formación clásica y contemporánea que caracteriza su estilo. De dicha fusión nace una escritura escénica híbrida que evoca, con lenguaje actual, un acontecimiento del pasado. El objetivo era intentar transmitir la resonancia siempre actual de Gernika; a la que, tras vivir seis años en Israel, Martin Harriague es especialmente sensible. ¿Cómo no ver en los bombardeos de Oriente Medio, convertidos en campo de experimentación para la industria armamentística mundial, un eco siniestro de 1937? Homenaje a la ciudad mártir, *Gernika* es también un emplazamiento a no olvidar las consecuencias terribles que estas tragedias tienen para toda la humanidad..., y que se han reactivado dramáticamente en la actualidad por la guerra en Ucrania.

Mila urte
inguru da
esaten dutela
Jainkoak jarri
zuela
Gernikan
arbola
Zaude bada
zutikan orain
da denbora
Eroritzen
bazera arras
galdu gera. *

© Christophe Raynaud de Lage

© Christophe Raynaud de Lage

* «Se dice que hace unos mil años Dios plantó el árbol de Gernika. Sigue en pie, hoy y por siempre, porque si caes estaremos perdidos.»

Gernikako arbola
El Árbol de Gernika es el título de una canción escrita por José María Iparraguirre en Madrid, en 1853.

GERNIKA

ENTREVISTA A MARTIN HARRIAGUE Y AL COLECTIVO BILAKA

¿Cómo surge la colaboración entre la compañía de bailes vascos Bilaka, que tú Oihan Indart representas como bailarín, y el coreógrafo Martin Harriague?

M.H: La compañía Bilaka se puso en contacto conmigo, como artista asociado del Malandain Ballet Biarritz. La propuesta vino poco después de llegar de una estancia de más de cinco años en Israel. Me invitaron a crear una coreografía que evocase el País Vasco y sus bailes a través de una escritura contemporánea. Aunque soy nacido en Bayona y por lo tanto, un poco vasco, mis conocimientos sobre los bailes vascos eran muy limitados. Conocía los *mutxiko* por las fiestas de los pueblos; ¡y bastante! En cualquier caso, nunca me había familiarizado de forma consecuente con la cultura o la lengua vascas. Pero me encanta aceptar propuestas que me supongan un reto. Así que tuve que sumergirme en esta cultura y descubrir su riqueza. La creación de una coreografía es un logro en sí mismo pero lo que más me ha interesado ha sido el viaje. ¡Bailarines y músicos de la compañía Bilaka se han convertido en amigos!

O.I: Desde hace un tiempo, trabajamos en una dinámica: colaborar con distintos artistas y ampliar nuestro repertorio. Habíamos podido apreciar el colorido de la danza de Martin Harriague, inspirada en el folklore israelí, en Javier, con la Kibbutz Contemporary Dance Company. Y Martin Harriague descubrió nuestra danza con nuestra obra *Saio Zero*. El primer encuentro fue en un estudio. Cuando contactamos con un coreógrafo no lo hacemos con un pliego de condiciones; se trata, en su caso, de acompañar ese deseo de interrogar y replantear los bailes vascos en el seno de creaciones contemporáneas. Un elemento aglutinador de la compañía es esa base común vasca; cada uno viene de su pueblo con un bagaje tradicional. Por lo tanto, lo que pone en cuestión el artista es ese material que nos es tan propio; nos invita a vivir y experimentar una corporeidad distinta. Toda colaboración es enriquecimiento mutuo, y una gran contribución: la creación de esta obra y, asimismo, el renovado lenguaje coreográfico de Martin Harriague.

Habéis abordado un acontecimiento esencial en la historia tanto de la cultura vasca como de la humanidad: el bombardeo de Gernika. Vuestro *Gernika* guarda cierta distancia con respecto al cuadro famoso pintado por Picasso en homenaje a las víctimas de la masacre. ¿Qué habéis querido explorar con esta obra que simultanea danza y música tocada en directo, sobre el escenario, por los dos músicos de la compañía y el compositor y percusionista Stéphane Garin?

M.H: La danza vasca no podía ser solamente el tema central de una coreografía. Yo quería proponer un tema y, además, hablar de esa cultura y poder compartirla en una gran gira por todo el País Vasco. Y el bombardeo de Gernika se reveló inmediatamente como un tema aglutinador, evocador, incluso más allá del País Vasco. Enseguida sentí la singularidad de la compañía, fundamentalmente la rapidez de algunos de sus pasos, ¡que no podrían imaginar siquiera bailarines de ballet o de danza contemporánea! Su juego con la parte baja de las piernas es mucho más potente de lo que pensaba en un principio... Trabajar conjuntamente en un estudio nos ha permitido probar cosas y sentar las bases para la escritura coreográfica. Pero por supuesto, ¡también les he hecho trabajar la parte superior del cuerpo!

O.I: Al proponernos hacer *Gernika*, Martin Harriague nos ofreció algo excepcional. Ese tema sigue muy candente en el País Vasco; es decir, es muy sensible. Acudimos a Gernika, donde pudimos visitar un centro artístico y conocer el trabajo de muchas asociaciones con las que nos reunimos. Así, pudimos conocer mejor ese drama; drama del que, de alguna manera, somos depositarios. La memoria histórica de Gernika es esencial y nos alegró mucho comprobar cómo Martin Harriague nos proponía visitar esta cuestión con emoción y distancia, a través de un enfoque poético singular.

M.H: Cuando vi la obra *Saio Zero* del Colectivo Bilaka sentí una proximidad con la danza trabajada durante muchos años con una compañía israelí, que se basa en la convivencia, en la importancia de la mirada, los ojos en los ojos. Es la danza de un pueblo, que tiene algo a veces animal, y a la que va unida la música de forma indeleble. El *Gernika* que proponemos lo hemos experimentado, de hecho, al visitar la villa. El sufrimiento aún es palpable entre los testimonios y los documentales que hemos podido descubrir. Y aún queda mucha incompreensión, muchas cosas calladas que generan frustración... Ésa no era una opción evidente, en vista de la tragedia de 1937 y de la importancia del cuadro de Picasso. Para los alemanes y los italianos que participaron en la masacre del lado del poder franquista se trataba de un bombardeo de prueba, de un test. Es algo que se sigue dando en nuestros días. De ahí surgió todo un *business* militar. Nosotros hemos optado por “teatralizar” algunos pasajes en la obra, por intentar aportar una sonrisa, humor privado de todo sarcasmo, para dar una perspectiva esencial ante semejante horror: la esperanza.

O.I: Martin Harriague ha sabido conectar remarcablemente con los músicos de la compañía, Xabi Etxeverry (violín) y Patxi Amulet (acordeón y piano). Así, asistió a un momento de experimentación en torno a un fandango entre el dúo de la compañía y Stéphane Garin, cofundador del ensemble O, compositor, percusionista, que se ha sumado al equipo musical para una composición de corte repetitivo que sostiene verdaderamente esta coreografía. La música repetitiva se alinea además con los efectos sonoros de un bombardeo. La percusión era inevitable...

Vuestra colaboración es testimonio, por lo tanto, de un encuentro abierto entre danza y música en torno a un tema sensible, tratado con distancia pero de forma informada, fundamentalmente gracias a los encuentros en Gernika, la historia del bombardeo y su memoria...

O.I: La presencia de la danza vasca puede ser percibida, con toda la razón, como “desnaturalizante”. Su origen está en las plazas, ser bailada por el pueblo. Como con el Colectivo Bilaka ponemos en cuestión dicho patrimonio es un auténtico placer, artístico y cultural, sumergirse en una creación que subraya un tema actual y, al tiempo, enriquece nuestro propio trabajo. Por supuesto, en lo tocante a la recepción de *Gernika* sentimos una “pequeña presión”, es decir, la consciencia de que muchas personas se demandarán cómo es tratado un “material” tan delicado. El premio es nuestra gira en todas las provincias del País Vasco; ¡poder compartirlo tanto! Y además como salimos, esperemos, de un largo período de pandemia y entramos en el “mundo postpandemia”, *Gernika* supone un momento de reencuentro con el público y el escenario en el seno de una sociedad a reconstruir como es la sociedad vasca, su lengua, la defensa de su cultura. La obra de Martin Harriague representa un hito importante para una compañía en constante evolución, cuya historia es la de amateurs que se han profesionalizado para enriquecer su danza, tanto cultural como técnicamente, y progresar por nuevos caminos.

M.H: Con músicos sobre el escenario y bailarines que se interrogan a sí mismos su propio patrimonio artístico, lo que me interesaba era privilegiar asimismo una forma de historia, una narración. Es difícil recabar informaciones sobre lo que pasó realmente ese día de mercado en Gernika. Quizá hubiera música, gente bailando, un baile... Esas tres horas de bombardeo debieron parecer interminables. He querido inventar una obra, como si un niño viera lo que estaba pasando. De hecho, hemos creado esta coreografía en períodos de confinamiento y de desconfinamiento, y me rondaba en la cabeza constantemente la frase de Pina Bausch: “*Bailad, bailad; si no, estamos perdidos.*” *Gernika* es testimonio de nuestra manera común de trabajar, de presentarnos ante el público: abrir resquicios, plantear interrogantes. La esperanza nos hace vivir, sobrevivir. Esta obra me permite combatir mi propio pesimismo gracias a la vitalidad de unos bailarines increíbles que, cada vez que estábamos en el estudio, me recordaba que no hacemos esto por nada. Verlos bailar, sonreír, transmitir una cierta energía; eso es lo que intento transmitir en mis obras. El futuro, no sé qué traerá, pero tras una colaboración tan gratificante una cosa es segura: ¡nada será igual post-Bilaka!

ENTREVISTA A CARGO DE MARC BLANCHET
JUNIO DE 2021

ARTISTAS INVITADOS

COREOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN

MARTIN HARRIAGUE
Coreografía

Tras una carrera internacional como bailarín, Martin Harriague se inicia como coreógrafo y es nombrado artista asociado del Centro Coreográfico Nacional Malandain Ballet Biarritz.

Nacido en Bayona en 1986, se inicia en la danza clásica y contemporánea con 19 años y en 2007 se incorpora al Malandain Ballet Biarritz Junior. En 2008 pasa al Ballet Nacional de Marsella, dos años más tarde se incorpora a la compañía Noord Nederlandse Dans (Países Bajos) y en septiembre de 2013 se integra en la Kibbutz Contemporary Dance Company de Israel, hasta diciembre de 2018.

Martin Harriague ha trabajado con: Thierry Malandain, Itzik Galili, Emanuel Gat, Roy Assaf, Andrea Miller, Keren Levi, Stephen Shropshire, Frederic Flamand y Rami Be'er. En paralelo a su carrera de bailarín, coreografía su propio trabajo y compone su música. Sus coreografías han sido reconocidas internacionalmente y premiadas en concursos como el de Stuttgart, Hannover o Copenhague. Ha creado para Malandain Ballet Biarritz, el ballet de la Ópera de Leipzig, Scapino Ballet Rotterdam, Kibbutz Contemporary Dance Company, el ballet de la Ópera de Aviñón, la Ópera de Metz, Project Sally (Países Bajos) y Dantzaz Konpainia (España). En 2021 firmó la coreografía de la ópera *Idomeneo* en la Ópera de Lille, puesta en escena por Alex Ollé de La Fura dels Baus. En 2022 dirigirá una obra nueva para el Hessisches Staatstheater de Wiesbaden.

STÉPHANE GARIN
Composición

En colaboración con los músicos del colectivo Bilaka

Interpretación, improvisación, composición, comisariado... Como un músico del siglo XXI debe ser capaz de conjugar todas esas prácticas, Stéphane Garin ha elegido no elegir. Cuando no está actuando con el conjunto Dedalus, le podemos encontrar quizá acompañando a grandes figuras de la escena electrónica (Ryoji Ikeda), a una cantante consolidada (Claire Diterzi) o en la ciudad de Detroit (Shua Group) participando en una performance única. Pero es posible que esté en cualquier otra parte con el ensemble O, el conjunto que cofundó en 2004 y que codirige actualmente con Sylvain Chauveau. Un colectivo de geometría (y geografía) variable que se dedica tanto a defender las obras de artistas americanos como Moondog, John Cage, Julius Eastman, Arthur Russell, Tristan Perich o Michael Pisaro como a interpretar sus propias composiciones.

Desde 2017, colabora con Jean-Philippe Gross (Dénombrement). Eminentemente nómada, la trayectoria de Stéphane Garin, que le ha llevado del festival Variations del Muziekgebouw de Ámsterdam al festival Kyoto experiment de Bogotá, se asienta en raíces fuertemente clavadas en un territorio extenso en el que se permite incluso reconciliar País Vasco (del que son originarios los dos fundadores del ensemble O) y el Béarn, donde organiza todos los años, en la Centrifugeuse de Pau, *Nuit#couchée*, sesión de escucha nocturna y colectiva centrada en el arte radiofónico, del que es ferviente promotor a través de los podcasts que encarga mensualmente a una amplia red de artistas.

Nómada es también su trayectoria temporal, como atestigua el trabajo fonográfico que lleva a cabo con el artista plástico Sylvestre Gobart, de Drancy a Sobibor pasando por Ucrania, siguiendo las pistas de la memoria sonora de la Shoah. En todas esas actividades, así como en las sesiones de escucha que anima regularmente, no se trata tanto de "difusión" en el sentido institucional del término como de compartir, en el sentido más fraternal del término. Momentos de escucha vividos conjuntamente, experiencias sonoras en circuito corto o planetario, circulaciones -entre tradiciones (escrita y oral) así como entre generaciones, entre lo culto y lo popular, la práctica instrumental y la fonografía, la acústica y la electrónica, el ayer y el hoy-, que son los mejores garantes de un auténtico intercambio. Una concepción ampliada, en resumen, de la musicalidad.

COLECTIVO BILAKA

Dirección:

Arthur Barat, Zibel Damestoy,
Xabi Etcheverry

Arraigado en Bayona, **Bilaka es un colectivo de artistas que busca la activación contemporánea de los bailes y músicas tradicionales del País Vasco.**

Su trabajo se desarrolla sobre dos ejes: la creación de espectáculos con escrituras nuevas a partir del patrimonio inmaterial vasco y la creación de citas populares, de bailes tradicionales generadores de un vínculo social y de una práctica viva de la cultura vasca.

En pocos años, Bilaka se ha convertido en actor imprescindible de la cultura vasca. **En la actualidad es artista asociado de la Scène nationale du Sud-Aquitain y «artista en territorio» del Centro Coreográfico Nacional Malandain Ballet Biarritz**, seleccionado de la mano de sus últimas creaciones por las redes de teatros de Euskadi (SAREa) y de Navarra (RTN), Bilaka continúa con su desarrollo y multiplica sus representaciones en el País Vasco y por toda Francia.

Además de su trabajo creativo, Bilaka realiza un importante trabajo de sensibilización. Integrante de la federación de bailes vascos, el colectivo está comprometido con el desarrollo de la práctica de la danza y de la música tradicionales con generaciones jóvenes. Bilaka, además, es compañía asociada de la plataforma Oldeak, vinculada al Conservatorio Maurice Ravel - País Vasco.

Embajador auténtico del País Vasco, Bilaka porta la imagen de una cultura viva, inserta en su tiempo, orgullosa de su identidad y abierta al mundo.

Bilaka cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones: Aglomeración del País Vasco, Ciudad de Bayona, Scène nationale du Sud-Aquitain, Centro Coreográfico Nacional Malandain Ballet Biarritz, Instituto Cultural Vasco, Gobierno Vasco, región Nueva Aquitania y departamento de los Pirineos Atlánticos.

Scène nationale du Sud-Aquitain

1, rue Édouard Ducéré - 64100 Bayonne

difusión : Damien Godet > +33 (0)6 63 57 27 55 - damien.godet@scenenationale.fr
producción : Roxana Ghita > +33 (0)6 13 97 06 19 - roxana.ghita@scenenationale.fr

• (scenenationale.fr

BILAKA

STUDIO OLDEAK BAYONNE

3, avenue Jean Darrigrand - 64100 Bayonne

producción : Marion Morin > +33 (0)7 86 42 94 29 - prod@bilaka.com

bilaka.com