

RE.AL | REspuesta ALternativa. Un balance (1990-2008)

Creada en 1990 para dar cuerpo a las creaciones coreográficas de João Fiadeiro, desde sus inicios demostró, a través de proyectos experimentales, co-producciones, residencias, festivales, workshops y ediciones, una atención especial a la creación de un diálogo exigente y constructivo con la comunidad artística, los públicos y los agentes culturales. Cuando miramos retrospectivamente la actividad de RE.AL, vemos que se divide en tres periodos y que está a punto de entrar en un cuarto.

I. La internacionalización, el Centro Cultural de Malaposta y Ginjal (1990-1997)

Este periodo coincide con los años del "ascenso y caída" del movimiento denominado *Nova Dança Portuguesa*. João Fiadeiro se afirmó dentro de este movimiento a través de la creación de sus primeras piezas. Entre otras destacan, *O retrato da memória enquanto peso morto* [*El retrato de la memoria como peso muerto*] en 1990 (pieza que ganó la primera edición del premio ACARTE / Magdalena Perdigão y con la que se abrierán las puertas a la internacionalización con una temporada memorable en el Teatro de la Bastille en París, en 1992), *Branco Sujo* [*Blanco Sucio*] en 1993, "Self(ish)-Portrait" y *O desejo ardente deve ser acompanhado por uma vontade firme* [*El deseo ardiente debe ir acompañado por una firme voluntad*], ambas de 1995, y *I am sitting in a room different from the one you are in now* [*Estoy sentado en una habitación diferente de la que tú estás ahora*], creada en 1997. Estas piezas se presentaron regularmente por toda Europa, especialmente en Alemania y Francia.

En esa época RE.AL se convirtió también en compañía residente del Centro Cultural de Malaposta. Este año fue marcado por el primer apoyo institucional concedido a RE.AL, a través del entonces Secretariado de Estado de Cultura. Estos dos factores posibilitaron una ambición que iba más allá de su actividad creativa; durante ese periodo organizaron las siete primeras ediciones de LAB-Proyectos en Movimiento, las cinco primeras en Malaposta. Se vivían tiempos en que existía un importante déficit de visibilidad para los jóvenes creadores y para artistas que no se reconocían en una catalogación artística excesivamente especializada. Así, los LAB fueron precursores en Portugal en el desarrollo de una sensibilidad hacia las nociones de "pluridisciplinaridad" y "transdisciplinaridad".

Organizaron además, en colaboración con la Asociación "Figures du Mouvement" dirigida por Jean-Marc Adolphe y con Forum Dança, la segunda edición del evento SKITE (iniciativa importante a nivel de intercambio europeo de danza contemporánea) así como el Festival "A Dança Muda Lugares" en 1995, que sirvió para conmemorar los cinco años de actividad de RE.AL. En 1996 y 1997, RE.AL organizó la 6ª y 7ª ediciones de LAB en el Espacio Ginjal en colaboración con el grupo de teatro OLHO de João Garcia Miguel. Se desarrolló entonces un proyecto de fusión de las actividades de las dos estructuras, llamado proyecto OLHO REAL y cuyo propósito era crear un espacio de referencia para las artes escénicas contemporáneas.

II. Composición en Tiempo Real, el Lugar Comum y a Capital (1997-2003)

A partir de 1997 João Fiadeiro es invitado con bastante regularidad a dirigir talleres de investigación en países como Francia, Austria, Suiza, República Checa y Dinamarca. Esto le permitió, en un momento en que RE.AL no tenía espacio de trabajo en Portugal, continuar con su investigación y sistematizar procesos de transmisión del método de "Composición en Tiempo Real", que se convirtió en uno de los ejes centrales de la actividad de RE.AL. En 1999 RE.AL organizó, en el centro dedicado a la investigación artística "Lugar Comum", un seminario internacional en torno a la "Composición en Tiempo Real" con los estudiantes e intérpretes que habían participado en varios talleres europeos. El "Lugar Comum" fue también el espacio que acogió la organización de las ediciones 8ª, 9ª y 10ª de los LAB y de incontables talleres de investigación. Estos eventos, no sólo lanzaron las bases y contenidos de investigación que la RE.AL practica todavía hoy, también dieron inicio a la constitución de un colectivo de artistas, intérpretes y colaboradores nacionales e internacionales que participan, desde entonces, en sus actividades. De esta intensa labor de investigación nació en 2002, el proyecto *Existência* que fue, hasta 2004, uno de los espacios privilegiados de investigación del método de "Composición en Tiempo Real".

A destacar también la participación de RE.AL, en colaboración con la Compañía de Teatro Artistas Unidos y otras estructuras independientes, en el proyecto Centro de Artes A Capital. Por otra parte, fruto de esa proximidad y en continuación al trabajo de colaboración entre João Fiadeiro y Jorge Silva Melo, director de Artistas Unidos, RE.AL co-produjo las piezas *Esperando a Godot* de Samuel Beckett (2000), *4:48 Psicosis* de Sarah Kane (2001) y *Una Noche canta sus canciones [A Noite canta os seus cantos]* de Jon Fosse (2003), todas ellas con puesta en escena de João Fiadeiro para los Artistas Unidos.

III. Tiago Guedes, Cláudia Dias, Gustavo Sumpta y el Atelier Real (2003-2008)

A partir de la experiencia adquirida con el proyecto *Existência* nacieron las colaboraciones con los coreógrafos Tiago Guedes (entre 2003 y 2007), Cláudia Dias (desde 2003) y con el artista plástico Gustavo Sumpta (desde 2007) que fueron invitados a ser coreógrafos asociados de RE.AL, pasando así a beneficiarse de un conjunto de condiciones logísticas y financieras, necesarias en la producción de sus piezas, pudiendo contar con la intervención de RE.AL en la definición de sus estrategias de creación y difusión. La entrada de estos artistas en RE.AL vino a marcar el inicio de una etapa verdaderamente nueva, donde el concepto de compañía de danza ligada a un solo autor da lugar a una estructura colectiva donde varios artistas desarrollan sus proyectos bajo los auspicios de una misma marca. En este sentido asumimos, entre 2003 y 2007, una organización bicéfala en la que RE.AL se encargó simultáneamente de las nuevas creaciones y de la circulación del repertorio (en 2003, *I am here* de João Fiadeiro, *Materiais Diversos* de Tiago Guedes y *One Woman Show* de Cláudia Dias; en 2005, *Trio* de Tiago Guedes y *Visita Guiada* de Cláudia Dias; y en 2007, *Matrioska* de Tiago Guedes y *Para onde vai a luz quando se apaga?* de João Fiadeiro) y el Atelier RE.AL que recibió, organizó y produjo todos los eventos relacionados con la investigación y la formación. El proyecto Atelier RE.AL se plantea como un espacio mediador del trabajo de investigación, experimentación y reflexión iniciado en los años 90 por RE.AL, procurando imprimirle autonomía y continuidad. Se afirma en un posicionamiento de "investigación a través del arte" (en oposición a "la

investigación *sobre y para* el arte") desde donde se promueven clases, workshops, master-classes, conferencias, residencias artísticas, laboratorios, "Blind Dates", "Case Studies", encuentros y ciclos. El Atelier RE.AL es también un espacio físico con un estudio de ensayo de 120 metros cuadrados, una zona de residencia con cinco dormitorios, una cocina y varios espacios comunes. Esta residencia artística, situada en el barrio histórico de Lisboa (Santa Catarina), proporciona condiciones privilegiadas para proyectos de intercambios artísticos y culturales nacionales e internacionales.

IV. 2009, un año de cambio aparente, inicio de un nuevo ciclo.

RE.AL está entrando en una nueva fase de su existencia donde, por lo menos hasta 2010, año en el que celebrará 20 años de actividad ininterrumpida, desplazará el centro de gravedad de su actividad hacia un trabajo que privilegie más la investigación, la producción teórica y la transmisión de la "Composición en Tiempo Real", método que alcanza en este momento un grado de madurez y que necesita tiempo para ser sistematizado. Además se va a desarrollar un trabajo cuidadoso y dedicado en relación a su patrimonio, avanzando hacia un proceso de preservación de los materiales (sobre todo en soporte vídeo), catalogación y archivo para que los contenidos que se han producido, sea a nivel de creación como a nivel teórico, puedan ser accesibles a las personas interesadas. Esta necesidad de mirar hacia atrás, hacia lo que se hizo, no tiene nada que ver con un cierto sentimiento nostálgico, sino con la absoluta convicción de que es necesario valorizar el propio recorrido, inscribirlo en la historia, antes de continuar. Esta fase no representa, en absoluto, una desaceleración de la actividad, sino una redefinición de las prioridades.

Un ejemplo de esto es el proyecto híbrido, entre la reflexión y la creación, que recibe el nombre de *Body of Work*. Se estrenará en 2010 y estará constituido, como su nombre indica, por una serie de proyectos y objetos que reflejen el "cuerpo de trabajo" desarrollado a partir del método de Composición en Tiempo Real en los últimos años, tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Así, en 2008, se han concentrado en la creación de la conferencia *I Was Here* (que tiene como punto de partida la pieza *I Am Here*) y la creación de la conferencia-performance *Este cuerpo que me ocupa*, una colaboración entre João Fiadeiro y la teórica en danza Paula Caspão. Entre 2009 y 2010 tienen previsto realizar una película, aún sin título, en colaboración con el cineasta Pedro Costa, donde trabajará a partir de materiales que no fueron explorados (o que fueron mal explorados) en la pieza *Para onde vai a luz quando se apaga?* (2007). Tienen previsto recuperar también el proyecto *Existência* – desarrollado entre 2002 y 2005 – pero trabajando ahora a partir de nuevas premisas, principios y modos de funcionamiento desarrollados desde entonces. Este proyecto funcionará como una matriz de investigación y encuentro de una serie de artistas que orbitan alrededor de RE.AL y de la Composición en Tiempo Real al que se le dará el nombre de IR (Investigación Real). Se plantean también la "re-formulación" de los proyectos *O que eu sou não fui sozinho* (2000) y *...e inversamente* (1998). Serán un total de 6 "nuevos-viejos" proyectos que les permitirán plantear una investigación práctica extremadamente avanzada y en profundidad relacionada con el método de Composición en Tiempo Real (cada proyecto aborda una problemática distinta planteada por el método). Piensan aprovechar también este trabajo para hacer una edición en formato libro y DVD titulado *Body at Work*, que contará, más allá del material relacionado con cada uno de los objetos, con una introducción al método, textos y artículos históricos, críticos y teóricos

sobre el método, una película-documental sobre su modo de funcionamiento, fotografías de Patrícia Almeida y una película realizada en colaboración con Pedro Costa.

Evidentemente seguirán realizando el trabajo de creación, difusión y proyección internacional. El repertorio, con la nueva pieza de Cláudia Dias, *Das coisas nascem coisas* (creación 2008), las performances de Gustavo Sumpta y las conferencias-demostraciones de João Fiadeiro, gana este año un nuevo impulso, después de una haber tenido una desaceleración en 2008 con la salida de Tiago Guedes de RE,AL y el "fin natural" de las piezas de *One Woman Show* de Cláudia Dias y *I am Here* de João Fiadeiro. Muy probablemente una nueva creación de Cláudia Dias vendrá a aumentar el repertorio a finales de 2009. Esta dinámica en relación a la difusión implicará también la organización de workshops y talleres de investigación, tanto en Portugal como en el extranjero, contenidos que son cada vez más solicitados y que encajan perfectamente con la estrategia de la estructura.