

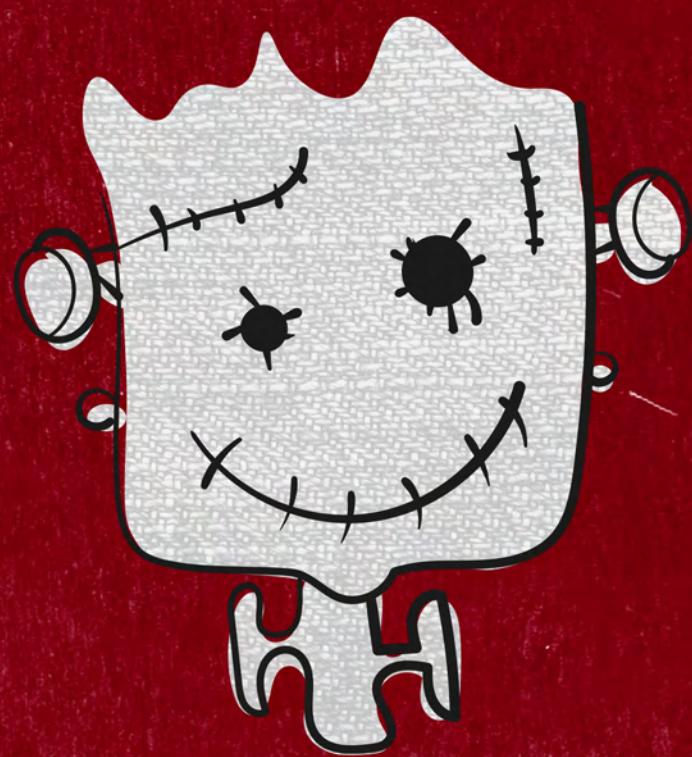

coletivo
GOMPA

presenta

FRANKINH@

Una historia en pedazos

FRANKINH@

Una historia en pedazos

El Colectivo GOMPA presenta FRANKINH@ - Una historia en pequeños pedazos, ganador del Premio SESC de Artes Escénicas. Se trata de un espectáculo para niños y adolescentes inspirado en los personajes y situaciones de la obra Frankenstein, de Mary Shelley. Este cuento, que ya es un clásico entre distintas generaciones, sirve aquí como punto de partida para hablar de la infancia, del crecimiento, de la pérdida, del aislamiento, del bullying, de la amistad, de la autoestima, de la creatividad y de la aceptación de uno mismo y de los demás.

Victor Frankenstein es un joven extraño y solitario que, casi por accidente, acaba creando a alguien que le haga compañía, desafiando los límites de la ciencia y de su propia edad. Sin embargo, la Criatura no resulta exactamente cómo a él le gustaría; Después de todo, casi nada sale como queremos. Víctor necesita entender que Frankinh@ tiene voluntad propia y es muy diferente a lo que imaginaba, pero que esto no estuvo mal, al contrario, fue algo hermoso y divertido. Los dos viven grandes aventuras juntos y comienzan a transformarse y a aceptar sus diferencias.

La historia se cuenta a través de la narración (que la podemos hacer en castellano, inglés o portugués), del teatro, de la danza, de las artes visuales y de una banda sonora original, reinventando la primera obra literaria de ciencia ficción. La pieza pone el arte en diálogo con la ciencia, la biología, la literatura y la física, despertando la imaginación y la capacidad creativa del niño.

equipo artístico

ELENCO

Fabiane Severo, Liane Venturella y Thiago Ruffoni

PUESTA EN ESCENA

Camila Bauer

DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO

Carlota Albuquerque

DRAMATURGIA

Camila Bauer y Marco Catalão

COLABORACIÓN

DRAMATÚRGICA
Liane Venturella

BANDA SONORA

Álvaro RosaCosta

PIANOS Y VOZ

Simone Rasslan

ESCENOGRAFÍA

Elcio Rossini

ACCESORIOS

Elcio Rossini y Liane Venturella

ILUMINACIÓN

Ricardo Vivián

DISEÑO DE VESTUARIO

Daniel de León

MAQUILLAJE

Marília Ethur

COLABORACIÓN ARTÍSTICA

Douglas Jung, Jéferson Rachewsky, Luana Zinn, Pedro Bertoldi y Renán Villas

PSICÓLOGA INVITADA

Camila Noguez

ARTE GRÁFICO

Jéssica Barbosa

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Fabiane Severo

PRODUCCIÓN

Colectivo GOMPA

FINANCIACIÓN

Premio SESC de Artes Escénicas

“Frankinh@ - Una historia en pedazos” trae la metáfora de Frankenstein. Sabemos que la infancia es una etapa fundamental en la formación de individuos que muchas veces no se sienten aceptados y considerados en sus propios entornos de vida. El bullying es la causa de muchos problemas psicológicos entre los jóvenes, fruto de la intolerancia hacia las peculiaridades de cada persona. Las diferencias no deben combatirse, sino celebrarse.

El espectáculo propone una reflexión sobre nuestras relaciones de pertenencia, identificación o desidentificación, cuestionando hasta qué punto nos sentimos incluidos o parte de algo, al mismo tiempo que propone un estudio de los movimientos del cuerpo humano de una forma intrigante y divertida. Para lograrlo, tres actores/bailarines suben al escenario mostrando el cuerpo que se forma a partir de fragmentos, objetos y reflejos que generan imágenes poéticas y enigmáticas en escena. Reflejos, transparencias, movimientos corporales y respiratorios, sonidos, palabras, disonancias, sombras y fisuras convergen en la simbiosis escénica en la que dudamos de lo que vemos y oímos, construyendo una atmósfera lúdica y mágica, ampliando la percepción infantil de la riqueza de la singularidad.

Estímulos de la creación coreográfica como las fragmentaciones corporales y el uso de instalaciones visuales potenciaron la coreografía, produciendo formas estéticas y escénicas. Desconectando y reconectando partes del cuerpo y creando un nuevo cuerpo a partir de eso. Cuerpo de títere, serie de partes articuladas que se desmembran y vuelven a ensamblar de diferentes formas, pudiendo ser sin torso o con más de dos brazos. Para construir Frankinh@, una historia en pequeños pedazos, partimos de la primera obra de ciencia ficción, Frankenstein, de Mary Shelley. En nuestra adaptación se retratan cuestiones fundamentales sobre la aceptación de los demás y de uno mismo, así como la variedad de formas de ser y pertenecer. El cuerpo que no se ve “perfecto”, que tiene rasgos específicos, pensamientos específicos, maneras específicas de hablar.

El llamado “monstruo” que construye su identidad a partir de fragmentos, y esto se refleja no sólo en su cuerpo, sino también en su lenguaje. Efectos de luz, sonido, escenografía y vestuario que contribuyen a la construcción de diferentes cuerpos, diferentes imágenes. Asimismo, la investigación del grupo sobre la comedia física añade humor al trabajo que acerca a los niños a reflexiones más filosóficas, mostrando cómo podemos dialogar con los demás sin juzgarlos. Comúnmente, el extraño también es considerado monstruoso porque es diferente, porque su cuerpo no se ajusta a los estándares, porque tiene una manera específica de hablar y moverse, porque no encaja en una lógica única y predecible. Así, la obra construye figuras que sorprenden al espectador en cada momento y le permiten confrontar sus propios conceptos y prejuicios en relación a los demás y a sí mismo, cuestionando esta lógica incluso en la infancia.

Las investigaciones muestran que alrededor del 47% de los niños en edad escolar han sufrido y/o sufren bullying. A corto plazo, esto afecta al aprendizaje y, a largo plazo, puede provocar depresión y ansiedad. De manera creativa y lúdica, el grupo mezcla teatro, danza, artes visuales y una banda sonora original para abordar cuestiones de auto-aceptación.

Críticas

AIRTON TOMAZZONI - TXT CENA

IZABEL CRISTINA DA SILVEIRA - AGORA/CRÍTICA TEATRAL

“Un espectáculo teatral que aporta la fuerza de su lenguaje estético y dramatúrgico a la narración, género propio del storytelling. Una voz que presenta a los personajes, encadena los hechos y acontecimientos presentados, transitando por el pasado y el presente, el antes y el después, el aquí y el ahora de la Escena. Una correlación de acontecimientos, en el tiempo y el espacio, que perfila la historia ante los ojos del espectador, en combinación con efectos de actuación, danza, música y ilusionismo -construidos a través de iluminación, utilería escenográfica y manipulación de objetos - interpretada por los actores en escena (...) Una obra teatral que crea y diseña tramas muy bien trabajadas entre dramaturgia, visualidades, sonidos e iluminación por su diseño escénico, (...) Intrigante, con elecciones estéticas que hablan al niño y al adolescente, de forma actual y moderna, sin perder el juego y el encanto provocados por el escuchar y contar un cuento, Frankinh@ - una historia en pequeños pedazos es un trabajo de composición de lenguajes que traspasa el cuerpo y sus dramaturgias, las visualidades y sus “ilusiones”. Un moverse para proponer una reflexión, para diferentes edades, sobre temas latentes desde Mary Shelley hasta nuestros días, con perspicacia, teniendo en cuenta sus debidas proporciones y capas.”

“FRANKINH@ - Una historia en pequeños pedazos reúne una colección de fragmentos de escenas de una encantadora poesía visual y una narrativa de fábula contemporánea y actual. Están allí la curiosidad y la inventiva de los niños, el ímpetu rebelde de la adolescencia, los desafíos y tensiones de un proceso que no está hecho sólo de colores y alegrías. Crecer duele, dicen algunos y la puesta en escena de Camila Bauer es delicada y firme al traer esta condición (...) Thiago Ruffoni (Víctor) y Fabiane Severo (Frankinh@) crean una obra sofisticada que nos envuelve. (...) Liane Venturella, como narradora, guía magistralmente la trama y anuncia sobre el aislamiento del niño Víctor: “Cómo la gente no sabe qué hacer con lo que es diferente, él se quedó solo”. Y también nos dice que “a él le gusta todo lo que no entiende”. La historia, que podría ser un revestimiento filosófico y existencial que nos distancia, nos abraza, porque trae no sólo los pedazos de la criatura que cobra vida, sino también los pedazos de los que estamos hechos”.

Prêmio Sesc de Artes Cênicas (Porto Alegre e Canoas - 2022)

Porto Alegre em Cena (Porto Alegre - 2023)

FESTECRI - Festival de Teatro para Crianças (Porto Alegre, 2023)

International Theatre Kingfestival (Rússia - 2023)

Teatro a Mil do SESC (Camaquã, Carazinho, Santa Maria, Jaguarão - 2023)

Mostra Espetacular Curitiba (Curitiba - 2023)

Programação SESC RS (Porto Alegre - 2023)

Programação Instituto Ling (Porto Alegre - 2023)

Diversão em Cena Fortaleza (Fortaleza - 2023)

Diversão em Cena Três Lagoas (MS) (Três Lagoas - 2023)

6º Festinfante de Itajaí (Itajaí - 2024)

ASSITEJ World Congress & Performing - Arts Rede Iberoamericana de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (Cuba - 2024)

14º Festival de Teatro de Chapecó (Chapecó - 2024)

FIT - Festival Internacional de Teatro (São José do Rio Preto, 2024)

Informaciones técnicas

NÚMERO DE ARTISTAS QUE VIAJAN: 6 personas

TIEMPO DE MONTAJE: 8 horas

TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 hora

VOLÚMENES PARA VIAJE: 5 cases de 23kg que pueden ser transportados en avión como equipaje

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 45 minutos

INDICACIÓN DE EDAD: 6 años

Coletivo Gompa

GOMPA es un colectivo de artistas que desarrolla proyectos de experimentación en dramaturgia y lenguaje escénico, investigando intersecciones entre teatro, danza, música, artes visuales y audiovisual, con énfasis en la fusión de diferentes artes como principio narrativo. El grupo también tiene un enfoque especial en experimentar con lenguajes que amplían los límites de lo que entendemos como teatro para adultos y teatro para niños y jóvenes, así como para la creación de obras basadas en relatos orales y autonarraciones. La mayoría de las obras creadas por el colectivo tienen dramaturgia autoral, compuesta de forma colaborativa en el proceso de ensayo.

En 2023, el colectivo estrenó INSTINTO, espectáculo que ganó el premio noruego Ibsen Scope. La obra está inspirada en el personaje Brand, de Henrik Ibsen. El proyecto fue presentado en el Festival Ibsen, en Skien, Noruega, y estrenó en el Festival Palco Giratório del SESC, en Porto Alegre, en 2023. En 2017, el grupo ya había sido galardonado con el premio de producción Ibsen Scholarship, estrenando el espectáculo Inimigos en la Casa de Muñecas en Porto Alegre, en 2018, y llevando la obra a Noruega en 2019, en el Festival Ibsen Awards. A lo largo de los años, la pieza participó de diferentes festivales y temporadas en Brasil.

Aún en 2023, el grupo creó el espectáculo MERETRIZES, basado en relatos reales de trabajadoras sexuales. Durante más de un año, el equipo del espectáculo escuchó a estas profesionales, llevando al escenario una combinación de teatro, piano en vivo y la presencia real de estas profesionales en escena.

En 2022, el grupo estrenó el espectáculo Amazonía - Una Mirada sobre la selva, dirigido especialmente a los niños. La obra reúne teatro, danza, artes visuales y música para contar la historia de animales que pierden sus entornos naturales debido a la destrucción de la naturaleza. El Proyecto Gompa Movimiento Amazonía fue financiado por el gobierno del estado. En su concepción, la obra renuncia al uso de palabras, llegando al espectador a través de una combinación de sensaciones. Ese mismo año se estrenó Frankinh@ - Una História en Pequeños Pedazos, ganadora del Premio de Montaje Escénico del SESC. El espectáculo está de gira por todo Brasil, habiendo participado ya en festivales de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará y Mato Grosso do Sul, además del Kingfestival en Rusia (2023) y del ASSITEJ World Congress and Performing Arts Festival (2024).

Aún en 2022, llevó al escenario la obra DERROTA, realizada en cocreación con Cia IncomodeTe. El espectáculo se estrenó en 2021 en formato virtual y ahora cuenta con dos versiones: presencial y virtual. La obra presencial podrá adaptarse a diferentes espacios alternativos, además del escenario, habiendo sido estrenada en el Festival de Teatro de Curitiba y luego seguida por otras ciudades de Brasil, Portugal y España.

En 2021, el colectivo se sumergió en la creación de espectáculos en lenguaje virtual, estrenando La Última Negra - obra que recibió una mención honorífica en el Festival Cine Negro en Acción, también presentada en temporada regular, festivales y escuelas públicas del estado - y La Madre de la Madre de la Niña, obra que hizo varias sesiones en hogares de ancianos y centros comunitarios en Porto Alegre, además de una temporada regular y exhibiciones audiovisuales. También se estrenó La Abuela de la Niña, ganador del premio Açorianos de Mejor Espectáculo, creado con financiamiento del Instituto Ling.

En 2020 se estrenó el espectáculo *Olga*, que trae fragmentos de la vida de la revolucionaria Olga Benário, exterminada en un campo de concentración nazi, que recorrió el interior del sur de Brasil. En el mismo año también se estrenó el espectáculo *Frankenstein*, una mezcla de teatro, danza, narración, música y artes visuales.

En 2017, el colectivo creó el espectáculo *Caperucita Roja*, basado en el texto de Joël Pommerat, que se presentó en los festivales nacionales más importantes y recibió 54 nominaciones y 24 premios en todo el país. La pieza fue seleccionada para participar en FITA Chile (2019) y el Festival MIRAI en Japón (2021), así como festivales y eventos en Bolivia, Inglaterra y Estados Unidos.

As Aventuras do Pequeno Príncipe fue la primera obra del grupo realizada para niños, en 2014, y desde entonces ha realizado más de 450 funciones en el país, incluida la versión adaptada para planetarios, mezclando presencia real con tecnología, ofreciendo una experiencia única para los niños. El espectáculo recibió varios premios Tibicuera, incluido el de Mejor Producción, en 2014. En 2021, la obra ganó una versión de bolsillo en formato virtual.

Todos los espectáculos de la compañía siguen activos y viajan por Brasil. Actualmente, el colectivo se encuentra en una fase de internacionalización, buscando llevar su trabajo a diferentes territorios, dialogando con niños y adultos, trayendo otras perspectivas al arte creado en Sudamérica, especialmente en el sur de Brasil.

coletivo
GOMPA

www.coletivogompa.com

facebook.com/@coletivogompa

@coletivogompa

CAMILA BAUER

camilabauerb@gmail.com

+55 51 98214-9875

FABIANE SEVERO

fabianezsevero@gmail.com

+55 51 9676-3775