© Evgenia Levin / The Artists

Sun & Sea

libreto Vaiva Grainytė
dirección Rugilė Barzdžiukaitė
dirección musical Lina Lapelytė

12/10 – 23/10/22
Montjuïc. Sala Fabià Puigserver

lliure

TEMPORADA 22/23

Sobre el espectáculo → 3

Sinopsis → 4

Entrevista con las creadoras → 5

La prensa ha dicho → 7

Biografías → 9

Ficha artística → 12

Información práctica → 13

Sala de prensa → 14

Inauguramos la Temporada 22/23 en la Sala Fabià Puigserver con *Sun & Sea*, la versión escénica de la instalación-opera-*performance* presentada por el pabellón oficial de Lituania en la Bienal de Arte de Venecia del 2019. El proyecto de Rugilė Barzdžiukaitė (directora de cine y teatro y artista plástica), Vaiva Grainytė (escritora, dramaturga y poeta) y Lina Lapelytė (música y compositora) ganó el León de Oro a la mejor participación nacional. La propuesta es una llamada crítica contra la crisis climática que combina la instalación artística y la *performance* teatral, que solo se podrá en territorio español esta temporada en el Teatre Lliure de Barcelona.

© Evgenia Levin / The Artists

Sinopsis

En una playa de arena iluminada por un sol artificial, gente en bañador disfruta de un típico día de playa. Toman el sol, leen, juegan y charlan mientras el público circula por una pasarela y los observa desde arriba. Esta situación totalmente banal y cotidiana se transforma cuando irrumpe la música. Las canciones suscitan una serie de preocupaciones, tanto individuales como colectivas: desde la piel quemada por exponerse demasiado al sol hasta el miedo a una catástrofe medioambiental. Gradualmente, las frívolas microhistorias dejan paso a cuestiones mucho más serias, y las canciones individuales, a un coro universal que se dirige a inquietudes de escala planetaria.

Sun & Sea es la segunda colaboración entre tres artistas. Su ópera contemporánea para 10 cajeros, sonidos de supermercado y piano *Have a Good Day!* -creada entre 2011 y 2013 y que sigue de gira- ganó más de 6 premios europeos. Ha girado por más de veinte festivales y se ha adaptado para la BBC Radio 3 y la Radio Nacional de Lituania.

MÁS INFO
https://www.teatrelliure.com/es/sun-and-sea

TRÁILER
https://www.youtube.com/watch?v=-Lol810dkTM

ENTREVISTA
Hablando con Vaiva, Lina y Rugilė

¿De dónde salió la idea de *Sun & Sea*?

Rugilė Brazdžiukaitė: La imagen de una playa que canta vino mientras estábamos de gira con nuestra primera representación de ópera *Have a Good Day!* Estábamos esperando activamente tener otra idea para nuestro próximo trabajo colaborativo. En ese momento yo estaba rodando mi documental-ensayo *Acid Forest*, que utilizaba un punto de vista de pájaro. La gente era mirada desde arriba, como si fuese una especie de animal, gente que llegaba a una "jaula" en un bosque extraño. Fue una investigación antropológica desde la perspectiva no humana.
Esta perspectiva de alguna manera inspiro el ángulo desde arriba desde el que mirar otro "zoológico", pero ahora en el formato de representación.
Además, la playa es el sitio donde se expone la fragilidad de los cuerpos. Nos hizo pensar en los paralelismos con los cuerpos cósmicos, la fragilidad del planeta Tierra....Las capas visuales, textuales y musicales de *Sun & Sea* son inseparables y hacen que esta obra sea compleja. Así mismo en esta complejidad buscamos la simplicidad.

¿Por qué escogisteis una playa como la ubicación de la actuación?

Lina Lapelytė: Buscábamos una situación que permitiese convivir a diferentes individuos, un lugar donde poder reflejar a la sociedad. La playa es el sitio donde todo el mundo es igual bajo el sol. Los bañadores unifican a las personas, se exponen al cuerpo planetario que cura y que al mismo tiempo es peligroso... En la playa la gente se mezcla, puedes encontrarte varias generaciones, tipos de cuerpo, identidades culturales y de género. La playa de *Sun & Sea* es un sitio donde también podemos encontrar los pensamientos de estas personalidades diferentes.
Queríamos una voz colectiva: un coro que se pronunciase por las diferentes actitudes y pensamientos existentes, pero unidos en un espacio y tiempo concreto.

Rugilė Brazdžiukaitė: La playa es un lugar muy caliente, de manera que resuena muy bien con el tema del cambio climático. Por un lado, es un lugar para divertirse. Por otro lado, la playa es una potencial zona desértica y, al mismo tiempo, una zona inundable, situaciones extremas que no paran de expandirse globalmente.

¿Cómo contribuye la ópera en esta pieza sobre el cambio climático?

Vaiva Grainytė: La ópera consta de subtemas más pequeños que se pueden encontrar en fragmentos del librillo de *Sun & Sea*. Estos temas están relacionados con los placeres del consumo, el tiempo, el cambio climático, el aburrimiento de la vida cotidiana, la contaminación, el turismo, la interconexión del hedonismo y el apocalipsis, la cura de la piel, la depresión, la alimentación, la tecnología...

Mas allá de la crítica social, ¿el humor forma parte de *Sun & Sea* y de vuestros proyectos?

Vaiva Grainytė: El tema del cambio climático en sí es absolutamente amenazador, a menuda más alimentado a partir de la desesperación que del dolor que supone. Fue todo un reto encontrar el lenguaje adecuado para la pieza, existía el peligro de repetir la retórica predominante del día del juicio final o bien, sugerir algunas soluciones. La playa soleada y alegre donde pasamos las vacaciones es solo una superficie que permite envolver el desastre, en lugar de exponerlo literalmente. Las líneas duras del libreto, con melodías alegres, permiten la paradoja y generan muchas capas atmosféricas emocionales, el humor y la ironía permiten entrar en la melancolía por la puerta de atrás del escenario.

Es opera y es *performance*: ¿*Sun & Sea* se concibe como una pintura viva?

Lina Lapelytė: *Sun & Sea* es una pintura en directo, si la ves en Instagram con el sonido apagado; es un paisaje sonoro con algunas canciones, si la escuchas en la radio; es una poesía que parece una conversación escuchada de la toalla vecina en la playa, si la lees como un texto. Pero todos estos elementos son lo que llamamos ópera-*performance*, una cosa que esta fija y

controlada pero que permite que entren situaciones de la vida real.

La pieza se creó el año 2019. Desde entonces, ¿ha sido necesario actualizarla?

La pieza se desarrolló durante la residencia en la *Akademie Schloss Solitude* en el 2016. Al final de la residencia el proyecto se presentó como una microopera en la galería Palermo de Stuttgart. En otoño de 2017 se estrenó como una ópera-actuación a gran escala en Lituania en la National Gallery of Art de Vilnius durante el International Theatre Festival Sirenos. En marzo de 2018 los artistas presentaron la versión alemana de la ópera en el Teatro Staatsschauspiel de Dresde, más tarde, el 2018 la obra fue seleccionada para representar a Lituania en la Biennal de Venecia donde se desarrolló su versión en inglés y más larga de la pieza. El año 2019 durante la Bienal de Venecia ganó el premio León de Oro a la mejor participación nacional y se mostró dos veces por semana durante 9 horas al día como actuación.

Rugilė Brazdžiukaitė: durante la gira con *Sun & Sea*, intentamos adaptar la pieza a los contextos locales. Siempre invitamos a voluntarios y miembros del coro locales, que naturalmente aportan sus costumbres y manera de estar en la playa a nuestra pieza. Siempre se pueden ver algunos juegos especificos del lugar y comida local, y escuchar cantar las instrucciones de cómo poner la protección solar en la lengua oficial de la ciuada donde hay la representación. Si en la ciudad hay una playa natural también intentamos encontrar a actores reales. Por ejemplo, hemos invitado a un comerciante de playa ilegal en Atenas, a un hombre con un detector de metales en Nueva York y a un surfista en LA. Algunos contextos son más complejos que otros, de manera que ponemos más esfuerzos en la adaptación. Por ejemplo, recientemente en nuestra playa se unió un solista que canto algunas partes del libreto en árabe, en lo que fue una compleja referencia a un contexto bélico. Supongo que intentamos asegurarnos de que en la playa de *Sun & Sea* hay espacio para miembros distintos de la sociedad, también aquellos que viven al margen de la atención social.

¿Qué os gustaría que reflexionase el público después del espectáculo?

Vaiva Grainytė: La pieza tiene muchos submensajes y matices diferentes. Es ligera, brillante, alegre y profundamente triste. Corresponde al público recoger ciertos aspectos. Por tanto, *Sun & Sea* se basa en una disonancia: la sensación de catástrofe que flota en el aire se mezcla con una superficie soleada contrastada; las letras más oscuras e irónicas lucen melodías alegres. Las microhistorias de los personajes explicadas desde la perspectiva del "yo" permiten al espectador conectarse emocionalmente con los bañistas, más que intelectualmente. Pese a que la temática de la representación es la crisis climática, *Sun & Sea* no sugiere ninguna solución ni da ninguna enseñanza. Es una pieza que permite a los espectadores entrar en el ámbito de la pura melancolía y abrazar la sensación de final.

La prensa ha dicho...

"No es esta la única obra de la Bienal de Arte de Venecia que trata el tema de los efectos del cambio climático, pero sí la que más ha sorprendido por su originalidad. Se han llegado a hacer hasta tres horas de cola para acceder al recinto del pabellón de Lituania para poder ver Sun & Sea."

Lourdes Morgades, *Ópera actual*, 22/05/19

ARTÍCULO ENTERO
https://www.operaactual.com/noticia/la-opera-instalacion-sun-see-marina-gana-el-leon-de-oro-de-la-bienal-de-arte-de-venecia/

"Sun & Sea es una alegoría de la inacción general: mientras el mundo se muere, nos quedamos inertes tomando el sol ardiente. [···] Barzdžiukaitė reorienta la perspectiva habitual del público, disponiéndolo en una posición atípica. [···] Al contemplarlos desde arriba, la afirmación que la tecnología nos salvará parece una cruel ironía. Tal vez al final no sea una ópera, sino un réquiem."

Erika Balsom, *Artforum*, setembre 2019.

ARTÍCULO ENTERO (EN INGLÉS)
https://www.artforum.com/print/201907/venice-2019-80531

“Una minibiopsia de la existencia humana, bajo la luz brillante como en una placa de Petri.”
Przekrój - Kristina Sabaliauskaitė

“Una obra maestra para la era del cambio climático.”
The New York Times – Joshua Barone

“Uno de los mayores hitos de la performance de los últimos 10 años.”
The New York Times - Jason Farago

“Un lamento sobre el eclipse del mundo…”
The Guardian - Searle Adrian

“Una inquietante manifestación de nuestra relación con nuestro planeta.”
Time Out London - Andrzej Lukowski

“Una experiencia intensamente hermosa.”
Financial Times - Sarah Hemming

OTROS: ENTREVISTAS

Signs of the Apocalypse on the Beach.
Una entrevista con Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė y Rugilė Barzdžiukaitė.

echo gone grown - Agnė Sadauskaitė, 18/10/2018.

↓

ARTÍCULO ENTERO (EN INGLÉS)
https://echogonewrong.com/signs-apocalypse-beach-interview-artists-vaiva-grainyte-lina-lapelyte-rugile-barzdziukaite/

Art & Ecology.
Una entrevista con la comisaria Lucia Pietroiusti.

Berlinartlirik - Aoife Donnellan, 06/08/2021.

↓

ARTICULO ENTERO (EN INGLÉS)
https://www.berlinartlink.com/2021/08/06/lucia-pietroiusti-interview-ewerk-luckenwalde-curator/

© Andrej Vasilenko / The Artists

BIOGRAFIA

Vaiva Grainytė

libreto

1984, con sede en Lituania y en Canadá. Como escritora, dramaturga y poeta, se identifica y coje el punto de vista de un antropólogo observador: con su interpretación poética, los problemas sociales mundanos adquieren un carácter paradoxal y ajeno.

Su libro de ensayos *Beijing Diaries* (2012) y la colección de poesía *Gorilla's Archives* (2019) fueron nominados a los Premios Libros del año, e incluidos en las listas de los doce primeros libros más creativos de Lituania. Su obra ha sido traducida a más de 10 idiomas. Su novela bilingüe y *collage* entre géneros, *Roses and Potatoes* (2022), deconstruye intelectual e irónicamente el concepto estereotipado de la felicidad, tan incrustado en la cultura contemporánea.

© Andrej Vasilenko / The Artists

BIOGRAFIA

Rugilė Barzdžiukaitė

dirección escénica

1983, con sede en Vilna. Su práctica de trabajo consiste en que un texto cambia según su género, si son obras de teatro interdisciplinarias o publicaciones.

Trabaja como cineasta, directora de teatro y artista visual. En su práctica creativa, Barzdžiukaitė explora la brecha entre realidades objetivas e imaginadas, a la vez que desafía la manera de pensar antropocéntrica de manera lúdica. Su reciente documental-ensayo *Acid Forest* fue premiado en el festival internacional de cine de Locarno 2018, entre otros premios, y se proyectó en la National Gallery of Art de Washington, en el Lincoln Center en Nueva York, en el Festival American Film Institute de Los Angeles y en muchos otros eventos relacionados con el cine y el arte contemporáneo. *Sun & Sea* es su última colaboración en teatro.

© Andrej Vasilenko / The Artists

BIOGRAFIA

Lina Lapelytė

dirección musical

1984, trabaja en Vilna y Londres. La práctica basada en la *performance* de Lapelytė está ligada a la música y flirtea con la cultura pop, los estereotipos de género y la nostalgia.

Sus obras incluyen interpretes profesionales y no profesionales, usualmente en un cantico que toma forma de evento colectivo y afectivo que cuestiona la vulnerabilidad y el silencio. Sus obras se han expuesto en la 13º Bienal de Kaunas, Haus der Kunst, Munic; en el Kunstenfestivaldesarts, Bruselas; a Tai Kwun, Hong Kong; en el Internacional de Glasgow; en la Bienal de Riga - RIBOCA2; en el Pabellón de Lituania de la 58º Bienal de Venecia; en la galería de la Fundación Cartier, París; en la CCA Ujazdowski, Varsovia; en la Baltic Triennial 13, Tallin; en Moderna Museet, Malmö; FIAC, París; la Hayward touring show, Reino unido; Serpentine, Londres. Sus próximas exposiciones individuales incluyen la galería Lafayette Anticipation en París y la galería Space en Londres

Ficha artística

CANTANTES E INTÉRPRETES
Elena Alymova
Milda Andrijauskaitė-Bakanauskienė
Teresė Andrijauskaitė
Marco Cisco
Gabija Damanskytė
Justina Damanskytė
Claudia Graziadei
Lucas Lopes Pereira
Artūras Miknaitis
Daniel Monteagudo Garcia
Eglė Paškevičienė
Salomėja Petronytė
Kalliopi Petrou
Ieva Skorubskaitė
Svetlana Statkevičienė
Nabila Dandara Vieira Santos

INTÉRPRETES NO CANTANTES
Raminta Barzdžiukienė
Lua Fuster
Vincentas Korba
Ona Lapelienė
Claudi Laudo Serrano
Julià Laudo Serrano
Jonas Statkevičius
Martina Telo

MÚSICA EN DIRECTO Y CANTANTES
Elena Alymova / Salomėja Petronytė / Kalliopi Petrou

CONCEPTO Y DESSARROLLO
Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė y Lina Lapelytė

ESPACIO ESCÉNICO
Rugilė Barzdžiukaitė

COMPOSICIÓN
Lina Lapelytė

LIBRETO
Vaiva Grainytė

CURADORA
Lucia Pietroiusti

DIRECTOR TÉCNICO
Lique Van Gerven

TRADUCCIÓN DEL LIBRETO
Rimas Užgiris (del inglés al catalán y castellano)

TÉCNICO DE SO
Romuald Chaloin Galiauskas

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y REGIDORA
Erika Urbelevič

PRODUCCIÓN EN GIRA
Aušra Simanavičiūtė

IDENTIDAD VISUAL
Goda Budvytytė

PRODUCCIÓN
Sun & Sea (Lituania)

PRODUCCIÓN ORIGINAL
Neon Realism (Lituania)

EN COPRODUCCIÓN CON
Nida Art Colony de la Vilnius Academy of Arts, Akademie Schloss Solitude Goethe-Institut, Münchner Kammerspiele, National Gallery of Art de Vilnius, Staatsschauspiel Dresden, The Momentary, Arkansas

PATROCINADO POR
JCDecaux

Información práctica

HORARIO
Sesión continua con público itinerante
Entrada de público cada 30' a partir de les 18.00 h
Último pase a les 21.00 h

DURADA
50' aprox.

LUGAR
Sala Fabià Puigserver

IDIOMA
En inglés. Disponible el libreto en catalán i castellano

PREU
10 € - 29 €

ACCESSIBILIDAD
Asistencia auditiva a través del móvil

Sala de prensa

Para descargarse todos los materiales informativos (dosieres, notas de prensa, videos, fotos) o tener acceso a material de referencia (listas de reproducción, etc.)

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-sun-and-sea

CONTACTO PRENSA
Rocio Pedrol
M. 669 06 75 66
premsa@teatrelliure.com