© Evgenia Levin / The Artists

Sun & Sea

libret Vaiva Grainytė
direcció Rugilė Barzdžiukaitė
direcció musical Lina Lapelytė

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

lliure

TEMPORADA 22/23

Sobre l'espectacle → 3

Sinopsi → 4

Entrevista amb les creadores → 5

La premsa ha dit → 7

Biografies → 9

Fitxa artística → 12

Informació pràctica → 13

Sala de premsa → 14

Inaugurem la Temporada 22/23 a la Sala Fabià Puigserver amb *Sun & Sea*, la versió escènica de la instal·lació-òpera-*performance* presentada pel pavelló oficial de Lituània a la Biennal d'Art de Venècia del 2019. El projecte de Rugilė Barzdžiukaitė (directora de cinema i teatre i artista plàstica), Vaiva Grainytė (escriptora, dramaturga i poeta) i Lina Lapelytė (música i compositora), va guanyar el Lleó d'Or a la millor participació nacional.
La proposta és una crida crítica contra la crisis climàtica que combina la instal·lació artística i la *performance* teatral, que només es podrà veure de tot el territori espanyol al Teatre Lliure aquesta temporada.

© Evgenia Levin / The Artists

Sinopsi

En una platja de sorra il·luminada per un sol artificial, gent en banyador gaudeix d'un típic dia de platja. Prenen el sol, llegeixen, juguen i conversen mentre el públic circula per una passarel·la i els observa des de dalt. Aquesta situació totalment banal i quotidiana es transforma quan irromp la música. Les cançons destapen un seguit de preocupacions, tant individuals com col·lectives: de la pell cremada per exposar-se massa al sol a la por d'una catàstrofe mediambiental. Gradualment, les frívoles microhistòries deixen pas a qüestions molt més serioses i les cançons individuals, a un cor universal que s'adreça a neguits d'escala planetària.

Sun & Sea és la segona col·laboració entre les tres artistes. La seva òpera contemporània per a 10 caixers, sons de supermercat i piano *Have a Good Day!* -creada entre el 2011 i el 2013 i que continua de gira- va guanyar més de 6 premis europeus. Ha girat per més de vint festivals i s'ha adaptat per a la BBC Radio 3 i la Ràdio Nacional de Lituània.

↓

MÉS INFO
https://www.teatrelliure.com/ca/sun-and-sea

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

ENTREVISTA
Parlant amb la Vaiva, la Lina i la Rugilė

D'on va sorgir la idea de *Sun & Sea*?

Rugilė Brazdžiukaitė: La imatge d'una platja que canta va venir mentre anàvem de gira amb la nostra primera representació d'òpera *Have a Good Day!* Estàvem esperant activament tenir una altra idea per al nostre nou treball col·laboratiu. En aquell moment, jo estava rodant el meu documental assaig *Acid Forest*, que utilitzava un punt de vista d'ocell. La gent era mirada des de dalt, com si fos una espècie animal, gent arribant a una "gàbia" en un bosc estrany. Va ser una investigació antropològica des de la perspectiva no humana. Aquesta perspectiva, d'alguna manera, va inspirar un angle des de dalt des d'on mirar a un altre "zoològic", només que ara en format de representació. La platja és el lloc on s'exposa la fragilitat dels cossos. Ens va fer pensar en el paral·lelisme amb els cossos còsmics, la fragilitat del planeta Terra... Les capes visuals, textuals i musicals de *Sun & Sea* són inseparables i fan que aquesta obra sigui complexa. Tanmateix, en aquesta complexitat busquem la simplicitat.

Per què vau triar una platja com a lloc de la *performance*?

Lina Lapelytė: Buscàvem una situació que permetés conviure individus diversos, un lloc on reflectir la societat. La platja és el lloc on tothom es torna igual sota el sol. Els banyadors unifiquen les persones, s'exposen al cos planetari que cura i que al mateix temps és perillós... A la platja la gent es barreja -pots trobar-te diferents generacions, tipus de cossos, identitats culturals i de gènere. La platja de *Sun & Sea* és un lloc on també es poden trobar els pensaments d'aquestes personalitats diferents. Volíem tenir una veu col·lectiva: un cor que es pronunciés per les diferents actituds i pensaments existents, però units en un lloc i temps concret.

Rugilė Brazdžiukaitė: La platja és un lloc molt calent, de manera que ressona bé amb el tema del canvi climàtic. D'una banda, és un lloc per divertir-se. D'altra banda, la platja és alhora una potencial zona de desert i de inundacions, situacions extremes que no paren d'expandir-se globalment.

Com contribueix l'òpera en aquesta peça sobre el canvi climàtic?

Vaiva Grainytė: L'òpera consta de subtemes més petits que es poden trobar com a fragments en el llibret de *Sun & Sea*. Aquests temes estan relacionats amb els plaers del consum, el temps, el canvi climàtic, l'avorriment en la vida quotidiana, la contaminació, el turisme, la interconnexió de l'hedonisme i l'apocalipsi, la cura de la pell, la depressió, l'alimentació, la tecnologia...

Més enllà de la crítica social, l'humor forma part de *Sun & Sea* i dels vostres projectes?

Vaiva Grainytė: El tema del canvi climàtic en si és absolutament amenaçador, alimentat sovint més a partir de la desesperació que del dolor. Va ser tot un repte trobar el llenguatge adequat per a la peça: hi havia el perill de repetir la retòrica predominant del dia del judici final o bé, suggerir algunes solucions. La platja assolellada i l'alegre situació de les vacances és només la superfície que permet embolcallar el desastre en lloc d'exposar-lo literalment. Les línies punyents del llibret, amb melodies alegres, permeten la paradoxa i generen moltes capes atmosfèriques emocionals. L'humor i la ironia permeten arribar a la malenconia per la porta del darrere de l'escenari.

És òpera i és *performance*: *Sun & Sea* es concep com una pintura viva?

Lina Lapelytė: *Sun & Sea* és una pintura en directe, si es mira a Instagram amb el so apagat; és un paisatge sonor amb cançons, si s'escolta a la ràdio; és una poesia que sembla una conversa escoltada des de la tovallola veïna a la platja, si es llegeix com un text. Però tots aquests elements fan el que anomenem òpera-*performance*, una cosa que està fixada i controlada, però que permet que hi penetrin situacions de la vida real.

La peça es va crear l'any 2019. Des de llavors, ha calgut actualitzar-la?

La peça es va desenvolupar durant la residència a l'Akademie Schloss Solitude l'any

2016. Al final de la residència el projecte es va presentar com a microòpera a la galeria Palermo de Stuttgart. A la tardor de 2017 es va estrenar com una òpera-actuació a gran escala a Lituània a la National Gallery of Art de Vilnius durant el Festival Internacional de Teatre Sirenos. El març de 2018 els artistes van presentar la versió alemanya de l'òpera al Teatre Staatsschauspiel de Dresden, més tard, el 2018 l'obra va ser seleccionada per representar Lituània a la Biennal de Venècia, on es va desenvolupar la versió anglesa i de durada de la peça. L'any 2019 durant la biennal de Venècia va guanyar el premi Lleó d'Or a la millor participació nacional i es va mostrar dues vegades per setmana durant 9 hores al dia com a actuació amb durada.

Rugilė Brazdžiukaitė: Durant la gira amb *Sun & Sea*, intentem adaptar la peça als contextos locals. Sempre convidem voluntaris i membres del cor local, que naturalment aporten les seves tradicions quan van a la platja a la nostra peça. Sempre es poden veure alguns jocs específics del lloc i del menjar local on passa, i escoltar cantar les instruccions de la protecció solar en l'idioma oficial de la ciutat on som. Si a la ciutat hi ha una platja natural, també intentem trobar actors reals que vulguin venir. Per exemple, hem convidat un comerciant de platja il·legal a Atenes, un home amb un detector de metalls a Nova York i un surfista a LA. Alguns contextos són més complicats que d'altres, de manera que posem més esforços en l'adaptació. Per exemple, recentment, a la nostra platja s'hi va unir un solista que va cantar algunes parts de llibret en àrab, en el que va ser una complexa referència a un context bèl·lic. Suposo que intentem assegurar-nos que a la platja de *Sun & Sea*, hi ha lloc per a tot tipus de membres de la societat, fins i tot els que viuen al marge de l'atenció social.

Què us agradaria que reflexionés el públic després de l'espectacle?

Vaiva Grainytė: La peça té molts submissatges i matisos diferents. És lleugera, brillant, alegre i profundament trista. Correspon a l'audiència recollir els aspectes que més li interessin. Per tant, *Sun & Sea* es basa en una dissonància: la sensació de la catàstrofe que sura a l'aire i que es presenta en una superfície assolellada contrastada; les lletres més fosques i irònniques llueixen melodies alegres. Les microhistòries dels personatges explicades des de la perspectiva del "jo" permeten als espectadors connectar-se amb els banyistes emocionalment, més que intel·lectualment. Malgrat que la temàtica de la representació és la crisi climàtica, *Sun & Sea* no suggereix cap solució ni dona cap ensenyament. És una peça que permet als espectadors entrar en l'àmbit de la pura malenconia i abraçar la sensació de final.

La premsa ha dit...

"Aquesta no és l'única obra de la Biennal d'Art de Venècia que tracta el tema dels efectes del canvi climàtic, però sí la que ha sorprès més per l'originalitat. S'han arribat a fer fins a tres hores de cua per accedir al recinte del pavelló de Lituània per poder veure *Sun & Sea*."

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

↓

ARTICLE SENCER
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* és una al·legoria de la inacció general: mentre el món es mor, ens quedem inerts prenent el sol que crema. [···] Barzdžiukaitė reorienta la perspectiva habitual del públic, disposant-nos en una posició atípica. [···] Mentre els contemplem des de dalt, l'afirmació que la tecnologia ens salvarà sembla una ironia cruel. Potser al capdavall no és una òpera, sinó més aviat un rèquiem."

Erika Balsom, *Artforum*, setembre 2019.

↓

ARTICLE SENCER (EN ANGLÉS)
https://www.artforum.com/print/201907/venice-2019-80531

“Una minibiòpsia de l’existència humana, sota la llum brillant com en una placa de Petri.”
Przekrój - Kristina Sabaliauskaitė

“Una obra mestra per a l’era del canvi climàtic.”
The New York Times – Joshua Barone

“Una de les fites més importants de la *performance* dels últims 10 anys.”
The New York Times - Jason Farago

“Un lament sobre l’eclipsi del món…”
The Guardian - Searle Adrian

“Una inquietant manifestació de la nostra relació amb aquest planeta.”
Time Out London - Andrzej Lukowski

“Una experiència intensament bonica.”
Financial Times - Sarah Hemming

ALTRES: ENTREVISTES

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

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

↓

ARTICLE SENCER (EN ANGLÈS)
https://echogonewrong.com/signs-apocalypse-beach-interview-artists-vaiva-grainyte-lina-lapelyte-rugile-barzdziukaite/

Art & Ecology.
Una entrevista amb la comissària Lucia Pietroiusti.

Berlinartlirik - Aoife Donnellan, 06/08/2021.

↓

ARTICLE SENCER (EN ANGLÈS)
https://www.berlinartlink.com/2021/08/06/lucia-pietroiusti-interview-ewerk-luckenwalde-curator/

© Andrej Vasilenko / The Artists

BIOGRAFIA

Vaiva Grainytė

llibret

1984, amb seu a Lituània i a Canadà. Com a escriptora, dramaturga i poeta, s'identifica i agafa el punt de vista d'un antropòleg observador: la seva interpretació poètica del món fa que els problemes socials mundans adquireixin un caràcter paradoxal i desfamiliaritzat.

El seu llibre d'assaigs *Beijing Diaries* (2012) i la col·lecció de poesia *Gorilla's Archives* (2019) van ser nominats als Premis Llibre de l'any, i inclosos en les llistes dels dotze primers llibres més creatius de Lituània. La seva obra ha estat traduïda a més de 10 idiomes. La seva novel·la bilingüe i collage entre gèneres, *Roses and Potatoes* (2022), deconstrueix intel·lectual i irònicament el concepte estereotipat de la felicitat tan incrustat en la cultura contemporània.

© Andrej Vasilenko / The Artists

BIOGRAFIA

Rugilė Barzdžiukaitė

direcció

1983, amb seu a Vílnius. La pràctica de treball de Barzdžiukaitė a partir d'un text canvia segons el gèneres, si són obres teatrals interdisciplinàries o publicacions.

Treballa com a cineasta, directora de teatre i artista visual. En la seva pràctica creativa, Barzdžiukaitė explora la bretxa entre realitats objectives i imaginades, alhora que desafia la manera de pensar antropocèntrica de manera lúdica. El seu recent documental-assaig *Acid Forest* va ser premiat al Festival Internacional de Cinema de Locarno 2018, entre d'altres premis, i s'ha projectat a la National Gallery of Art de Washington, al Lincoln Center de Nova York, al festival de l'American Film Institute a Los Angeles i a molts altres esdeveniments relacionats amb el cinema i l'art contemporani. *Sun & Sea* és la seva última col·laboració en teatre.

© Andrej Vasilenko / The Artists

BIOGRAFIA

Lina Lapelytė

direcció musical

1984, treballa a Vilnius i Londres. La pràctica basada en la *performance* de Lapelytė està arrelada a la música i flirteja amb la cultura pop, els estereotips de gènere i la nostàlgia.

Les seves obres inclouen intèrprets professionals i no professionals sovint en un cant que pren la forma d'un esdeveniment col·lectiu i afectiu que qüestiona la vulnerabilitat i el silenci. Les seves obres s'han exposat a la 13a Biennal de Kaunas, Haus der Kunst, Munic; al Kunstenfestivaldesarts, Brussel·les; a Tai Kwun, Hong Kong; al Internacional de Glasgow; a la Biennal de Riga - RIBOCA2; al Pavelló de Lituània al 58è. Biennal de Venècia; a la galeria de la Fundació Cartier, París; al CCA Ujazdowski, Varsòvia; a la Baltic Triennial 13, Tallinn; al Moderna Museet, Malmö; FIAC, París; al Hayward touring show, Regne Unit; Serpentine, Londres. Les seves properes exposicions individuals inclouen la galeria Lafayette Anticipation a París i la galeria Space, Londres.

Fitxa artística

CANTANTS I INTÈRPRETS
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

INTÈRPRETS NO CANTANTS
Raminta Barzdžiukienė
Òscar Bosch
Lua Fuster
Vincentas Korba
Ona Lapelienė
Claudi Laudo Serrano
Julià Laudo Serrano
Tafita Miró
Jonas Statkevičius
Martina Telo

MÚSICA EN DIRECTE I CANTANTS
Elena Alymova / Salomėja Petronytė / Kalliopi Petrou

CONCEPTE I DESENVOLUPAMENT
Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė i Lina Lapelytė

ESPAI ESCÈNIC
Rugilė Barzdžiukaitė

COMPOSICIÓ
Lina Lapelytė

LLIBRET
Vaiva Grainytė

CURADORA
Lucia Pietroiusti

DIRECTOR TÈCNIC
Lique Van Gerven

TRADUCCIÓ DEL LLIBRET
Rimas Užgiris (del lituà a l'anglès)
Marc Sitjà (de l'anglès al català i castellà)

TÈCNIC DE SO
Romuald Chaloin Galiauskas

PRODUCCIÓ EXECUTIVA I REGIDORA
Erika Urbelevič

PRODUCCIÓ EN GIRA
Aušra Simanavičiūtė

IDENTITAT VISUAL
Goda Budvytytė

PRODUCCIÓ
Sun & Sea (Lituània)

PRODUCCIÓ ORIGINAL
Neon Realism (Lituània)

EN COPRODUCCIÓ AMB
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

PATROCINAT PER
JCDecaux

AGRAÏMENTS
Mercedes Losada / Glee (gossa pigall)

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Associació artística de cecs i deficients visuals de Catalunya

Informació pràctica

HORARI
Sessió contínua amb públic itinerant
Entrada de públic cada 30' a partir de les 18.00 h
Últim passi a les 21.00 h

DURADA
50' aprox.

LLOC
Sala Fabià Puigserver

IDIOMA
En anglès. Disponible el llibret en català i castellà

PREU
10 € - 29 €

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva a través del mòbil

ATENCIÓ!
Vols formar part de la funció?
Compra entrades gratuïtes amb el codi PLATJA
Hauràs de fer això!

Sala de premsa

Per descarregar-se tots els materials informatius (dossiers, notes de premsa, vídeos, fotos) o tenir accés a material de referència (llistes de reproducció, etc.)

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

CONTACTE PREMSA
Rocio Pedrol
M. 669 06 75 66
premsa@teatrelliure.com