

HARMONÍA

UNA ÓPERA COMESTIBLE EN TRES TRIPOTAJES

PReFACIo

I. Esta ópera está compuesta por cinco actos. Para las Picnic Sessions representaremos sólo los tres actos centrales, o “tripotajes”. El primer y último acto presentaban dificultades, pues sirven como marco que determina el significado y sentido moral de la obra. No deseamos por el momento limitar su lectura.

II. La nomenclatura es provisional. Fomentamos los neologismos.

III. Los personajes son esquemáticos y están fuertemente caracterizados hasta su punto de ebullición en caricatura.

IV. Una video-proyección. Manifiesto. Imaginario abstracto. Continuidad entre actos.

V. La puesta en escena es sencilla, sin artificio, los cambios de escena serán visibles al público.

VI. Un globo de helio.

VII. A los espectadores se les dará una copia del libreto y parte de las direcciones de escena. La ópera se presenta como un proceso en desarrollo, permitiendo al público ver el proceso de construcción de la ópera.

I. The opera is composed of five acts. In the Picnic Sessions we will present the three central acts. The first and last are problematic since they introduce a frame which defines the sense and moral outcome of the central acts and at the moment we do not wish to define the meaning too strictly.

II. The nomenclature is provisional. We encourage Neologism.

III. The characters are schematic and strongly characterised to the point of boiling in caricature.

IV. One video projection. Manifiesto. Abstract imagery. Continuity between acts.

V. The staging will be simple and without artifice, scene changes will be visible.

VI. A helium balloon.

VII. The audience will be provided with a copy of the entire script including some stage directions. The opera will be presented as a work in progress, therefore the process will be as open as possible to allow the audience to see how the opera has been constructed.

El individuo se sienta en la silla. A su alrededor una piara de cerdos devora a otra. No faltan ocasiones en las que se producen mordiscos amigos. Ocasiones de “una oreja por otra”. El Sr. Autor levanta una taza de té y le pregunta: ¿Usted... políticamente?

El decorado es un corazón cuyas ramificaciones culminan en uvas relucientes. Esperan ser pisadas por los caballos. Cada caballo es una prolongación de un país inventado. En este juego de Risk un pueblo le pregunta a otro ¿Hablan mi idioma? Acá hay... Es recomendable comer fruta. Mi señora prepara unos pasteles deliciosos. Preciso el toque de carne, roja, por favor. Para beber... No, mejor váyanse al país de al lado.

El individuo, en ese instante, se levanta de la silla y pregunta dónde se encuentran los servicios públicos. Allí se reúne todo tipo de chusma, le advierte el bedel.

En efecto, no falta ningún fariseo. En la taza, un ángel sonríe (también es parte del banquete). Al lado de él, la vida son dos labios abrazándose. Uno de los mendigos, amable, sostiene una pera en una mano y un ataúd en otra. El Señor, en cambio, va con un periódico. El sombrero sigue girando. Debajo de cada falda de Trimalción hay un pícaro lloroso en el momento anterior al llanto.

¡Queremos comer! Dice el Sr. Alcalde. ¡Bolos! Repite varias veces. Los cocineros empiezan a traer langostinos bordados de moras, dentro de cada tarta hay un ama de llaves comestible. Como las aceitunas con hueso, conviene no tragarse de buenas a primeras. El Sr. Alcalde dice entonces: a nosotros nos habían dicho que habría cordero y cochinitos asados. No, dice el lloroso poeta moderno John Tambor, lo siento, pero no. El alcalde duda. Luego llora, berrea, cae en medio de la plaza y los cerdos del principio de esta presentación se quedan absortos, mirando. No me comáis, por favor. Y ambas piaras de cerdos rieron y rieron durante todo el festín.

El espectador es un negro gato. Su sombra, en la noche, es dorada. El callejón tiene forma de herradura y, al salir, el fin del mar es una alfombra donde finaliza la digestión del niño que, en un alarde, se acerca, como si nada, a acariciar al gato.

No os olvidéis de mí, grita el ángel desde la taza. El autor abre una caja de servilletas perfumadas y las reparte a los bedeles, que proceden a olerlas, no sea que estén envenenadas. Finalmente son entregadas. El público aplaude si lo considera, y luego todas las luces se apagan, tan suavemente. El individuo, mientras, se queja desde el baño porque no ve, quizá, para lavarse de nuevo.

"EL MELONAR"

ALBERTO MASA

Harmonia, una Ópera Comestible en Tres Tripotajes,
con libreto de BEATRICE LOFT SCHULZ y CARLOS MONLEÓN GENDALL
y música de BEATRICE LOFT-SCHULZ y MAY KERSEY.

Estrenada en el CA2M CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO,
Madrid, el 30 de junio del 2011.

Constancia/Conciencia/Coro
BEA LOFT SCHULZ

Viajera del Tiempo/Pianista
MAY KERSEY

Aburrimiento/Cactus/Disolvente (*Jeroglífico-pueblo*)
ROBERTO SALAS

Renovación/Mariposa/Piscina (*Jeroglífico-pueblo*)
ELENA MORENO

Prostituta/Biblioteca/Pera (*Jeroglífico-pueblo*)
NORAH DELGADO

Insaciabilidad/Chicle/Huerto/Orgiástico/Lengua-Gusto (*Jeroglífico-pueblo*)
MARÍA ESPADA

Dulzor/Gruta/Compota/Embajador (*Jeroglífico-pueblo*)
ALICIA JUAN LOBATO

Harmónica de Cristal
ANDREA GARCÍA
JOSÉ LUIS ESPEJO
ALFREDO RODRÍGUEZ
ABRAHAM RIVERA
MILUCA SANZ
MARTA OROZCO
ESTHER ZINGALE

CHARACTERS / PERSONAJES I

Constance/Conscience/Chorus

Protagonist. One voice. Remains removed from the action but performs three functions in relation to the performers: **Constance** – the meta-narrative, a fixed point in the distance which oversees but does not directly participate in the action, which transcends but also measures the temporality of the performers. **Conscience** – the voice which the people hear but cannot see which guides them and ultimately weighs the integrity of their actions. **Chorus** – The voice of the polis, narrating the action from the point of view of a participant, giving the mass a single voice.

Constancia/Consciencia/Coro

Protagonista. Una voz. Permanece fuera de la acción, pero conserva tres funciones con respecto a los actores: **Constancia**, la meta-narrativa, un punto fijo en la distancia que vigila sin participar en la acción; que trasciende y también mide la temporalidad de los personajes. **Consciencia**, la voz que el pueblo escucha pero no ve, que les guía y evalúa la integridad de sus acciones. **Coro**, la voz de la polis, que narra la acción desde el interior, dotando al pueblo de una sola voz.

ACT II

Revolution

The second act begins with the disembodied voice of Constance. Constance is the female narrator and vocal embodiment of the people. She introduces the opera as the chorus might introduce a Greek play. The voice is monophonic, reminiscent of plain song. On the left hand side near the front is a stand up piano, which marks the voice intermittently with thunderous clammers or melodic lines. At the back left of the stage is a folding screen. A mob enters the space wearing simple overalls with slogans painted on them. The voice takes on a polemical tone, the mob animate the voice with their gestures. The voice is leading the mob to revolt against the tyranny of bread, calling for them to demand pleasure as well as sustenance. The voice reads the new constitution while the people construct the stage for Act III.

Constance/Conscience/Chorus:

*These simple people, enrobed in the gown of class struggle,
Protest against the tyranny their ancestors have bestowed upon them.
Destined to plough the fields, sort the chaff and mill the wheat,
Knead the dough and bake the bread to feed their children.
Instead they envision themselves fancifully attending the opera,
Consuming candies, sweets and chocolates of manifold descriptions.
With enough sugar to sweeten the most rancorous of existences,
They may render poisonous ideas palatable.*

*A revolutionary once incited the people
To flood the opera houses
And turn them into public swimming pools
Where all the classes
Merge together and swim
In urine-clouded waters.
But now the people will drain the swimming pools
To use as*

Municipal Opera Houses!

*Every enclave shall have its opera
And opera shall form the basis of civic life
And the people shall sing and dance as naturally
As if they were going for a stroll or having a cup of tea!*

Sound of whistles and shouts.

Parade appear on stage with banners, improvised whistles and drums etc.

ACTO II

2.er TRIPOTAJE

Revolución

El Acto II comienza con la voz incorpórea de Constancia. Constancia es la narradora femenina que da voz al pueblo. Introduce la ópera como lo haría el coro en una tragedia griega. La voz es monofónica, reminiscente del canto llano. En el lado izquierdo se sitúa un piano de pared, marca la voz intermitentemente con estruendosos golpes y líneas melódicas. En la parte trasera y también a la izquierda hay unos biombos. Entra el pueblo, lleva monos con eslóganes pintados. La voz se entona polémica, el pueblo la acompaña con sus gestos, les incita a rebelarse en contra de la tiranía del pan. Llevándoles a exigir placer además de sustancia. La voz lee la constitución mientras el pueblo construye la escena para el siguiente acto.

Constance/Conscience/Chorus:

*Esta gente sencilla, abanderados de la lucha de clase,
Protesta en contra de la tiranía que han heredado de sus ancestros,
Destinados a harar los campos, trillar la paja y moler el trigo,
Amasar y cocer el pan con el que alimentar a sus hijos.
En su lugar, se ven caprichosamente yendo a la ópera,
Comiendo dulces, caramelos y bombones de todo tipo,
Con suficiente azúcar para endulzar la más rencorosa de las existencias,
Convertirán la más venenosa de las ideasapetitosa.*

*Un revolucionario incitó una vez al pueblo
A inundar los palacios de la ópera,
Y así convertirlos en piscinas municipales,
Donde todas las clases sociales
Podrían unirse y nadar
En aguas nubladas por el orín.
Pero ahora el pueblo vaciará las piscinas y las utilizará
Como*

¡Palacios de Ópera Municipales!

*Cada barrio tendrá su ópera,
La ópera será el centro de la vida cívica,
Y el pueblo cantará y bailará tan naturalmente
Como si fueran de paseo o a tomar el té.*

Ruido de silbatos, gritos.

Una manifestación aparece en escena con pancartas, tambores improvisados etc.

CCC: *The will of the people is strong
They are meeting together
On the streets of the capital
They are demanding a new order*

*The will of the people is strong
They refuse to eat bread
They are burning down the ovens
And picking fruit from the trees to eat*

People: *Burn the ovens, burn the ovens!
No more bread, no more bread!
We want sweets and jams instead!*

CCC: *We are the people*

People: *We are the people*

CCC: *Oppressed by the tyranny of bread*

People: *Oppressed by the tyranny of bread*

CCC: *We demand an end to our drudgery*

People: *We demand an end to our drudgery*

CCC: *Our appetites will lead us onwards*

People: *Our appetites will lead us onwards*

The people start building the new scenery, while CCC reads the Constitution:

CCC: *There is nothing public save that
Which belongs to Harmony*

*There is no public save those
Who participate in Harmony*

*There is no open dialogue but
That of harmonious participation*

*There is nothing open save that
Which requires incorporation*

*There is no participation but the
Harmony of souls resonating*

*There is no conscience save that
Which gives friendly counsel*

CCC: *La voluntad del pueblo es fuerte
Se reúnen juntos.
En las calles de la capital
Demandan un nuevo orden.*

*La voluntad del pueblo es fuerte
Se niega a comer pan,
Están quemando los hornos,
Y recolectando frutas de los árboles.*

Pueblo: *¡Quemad los hornos, quemad los hornos!
¡No más pan, no más pan!
¡Dulces y mermeladas en su lugar!*

CCC: *Somos el pueblo.*

Pueblo: *Somos el pueblo.*

CCC: *Oprimido por la tiranía del pan.*

Pueblo: *Oprimidos por la tiranía del pan.*

CCC: *Exigimos el fin de nuestra desgracia.*

Pueblo: *Exigimos el fin de nuestra desgracia.*

CCC: *Nuestros apetitos nos llevarán adelante.*

Pueblo: *Nuestros apetitos nos llevarán adelante.*

El pueblo comienza a construir la nueva escena, mientras, CCC lee la Constitución:

CCC: *No hay nada público salvo
Lo que pertenece a Harmonía.*

*No hay público salvo
El que participa en Harmonía*

*No hay diálogo abierto salvo
El de la participación Harmónica*

*No hay nada abierto salvo
Aquello a ser incorporado*

*No hay participación si no
La Harmonía de almas resonando*

*No hay conciencia salvo
Aquella que aconseja*

*There is no leisure save the
Pursuit of endless pleasure*

*There is no work save that
Which feeds our souls*

*We shall only call work that
Which expresses our desires*

*There are no manners save those
Which serve good digestion*

*There is nothing common save
Faith in harmonious kinship*

*There is no public work save
The tending of the orchards*

*None are common save those
Who participate in Harmony*

*There is no sovereign save
The king of good company*

*There is no government save
What is common in oneself*

*None are subject save those
Who take leadership*

*There is no public life
Which is not ennobled*

*Nowhere is public save
As far as the eye can see.*

*No hay ocio salvo
La búsqueda del placer sin fin*

*No hay trabajo salvo
El que alimenta nuestras almas*

*Llamaremos trabajo a aquello
Que exprese nuestros deseos*

*No hay modales salvo
Aquellos que sirven a la buena digestión*

*No hay nada en común salvo
La fé en nuestra afinidad harmónica*

*No hay trabajo público salvo
El cuidado de los huertos*

*Nadie es común salvo
Aquellos que participan en Harmonía*

*No hay soberano salvo
El rey de la buena compañía*

*No hay gobierno salvo
Lo que es común en cada uno*

*Nadie es subyugado salvo aquellos
Que asumen el liderazgo*

*No hay vida pública
Que no sea ennoblecida*

*Ningún lugar es público salvo
Aquel que la vista alcanza.*

CHARACTERS / PERSONAJES

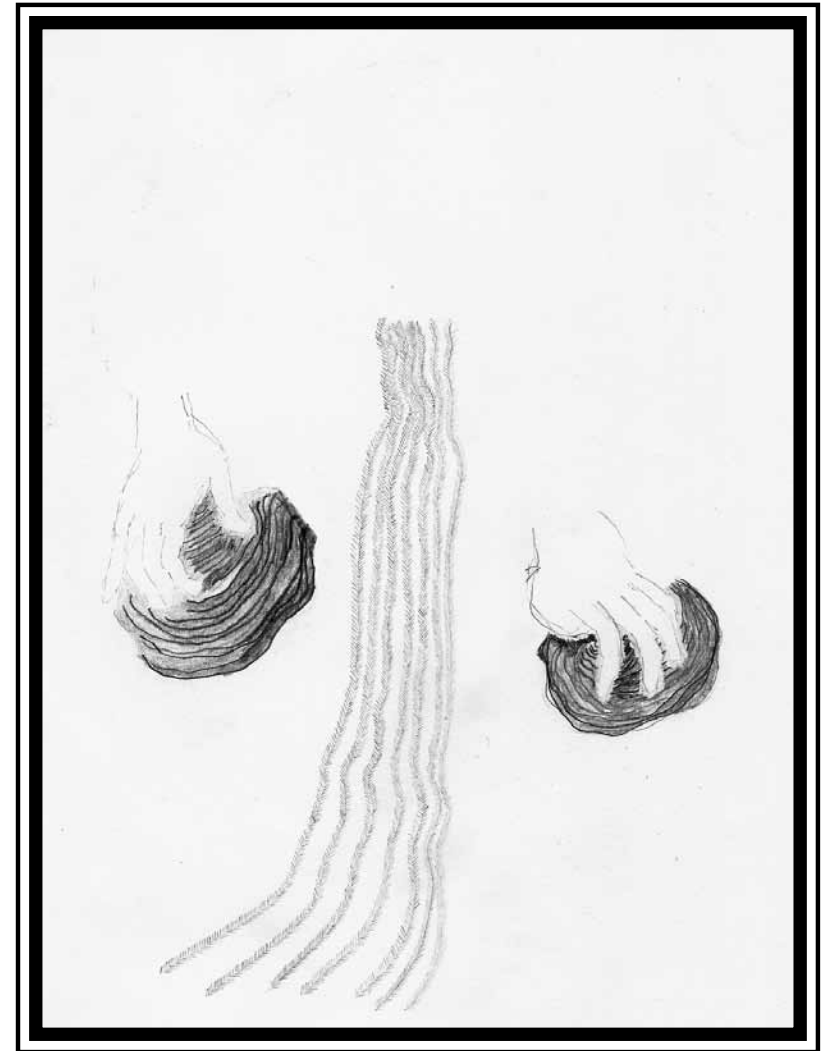
HEROGLYPHS / JERGLIFICOS

Boredom/Cactus/Dissolvent

Boredom is the “dissolvent” in Harmonian society who “reveals false partnerships and true passions”. He works with what is unwanted in society and is therefore an outcast. He collects waste, abject, left behind items and transforms them into new worlds. He is associated with the cactus because of this quality. The cactus is phallic latency. He must shun others and work alone, however he is a kind of visionary who people go to if they are looking for something.

Aburrimiento/Cactus/Disolvente

Aburrimiento es el “disolvente” de la sociedad armónica. Aquel que “revela las falsas relaciones y las pasiones verdaderas”. Trabaja con aquello que es rechazado por la sociedad y por ello es un proscrito. Recoge la basura, lo abyecto que se ha dejado atrás y lo reutiliza para crear nuevos mundos. Es asociado al cactus por esta cualidad. El cactus es latencia fálica. Debido a su función rechaza la compañía de los demás y trabaja sólo, pero es considerado un visionario al que la gente acude cuando busca algo.

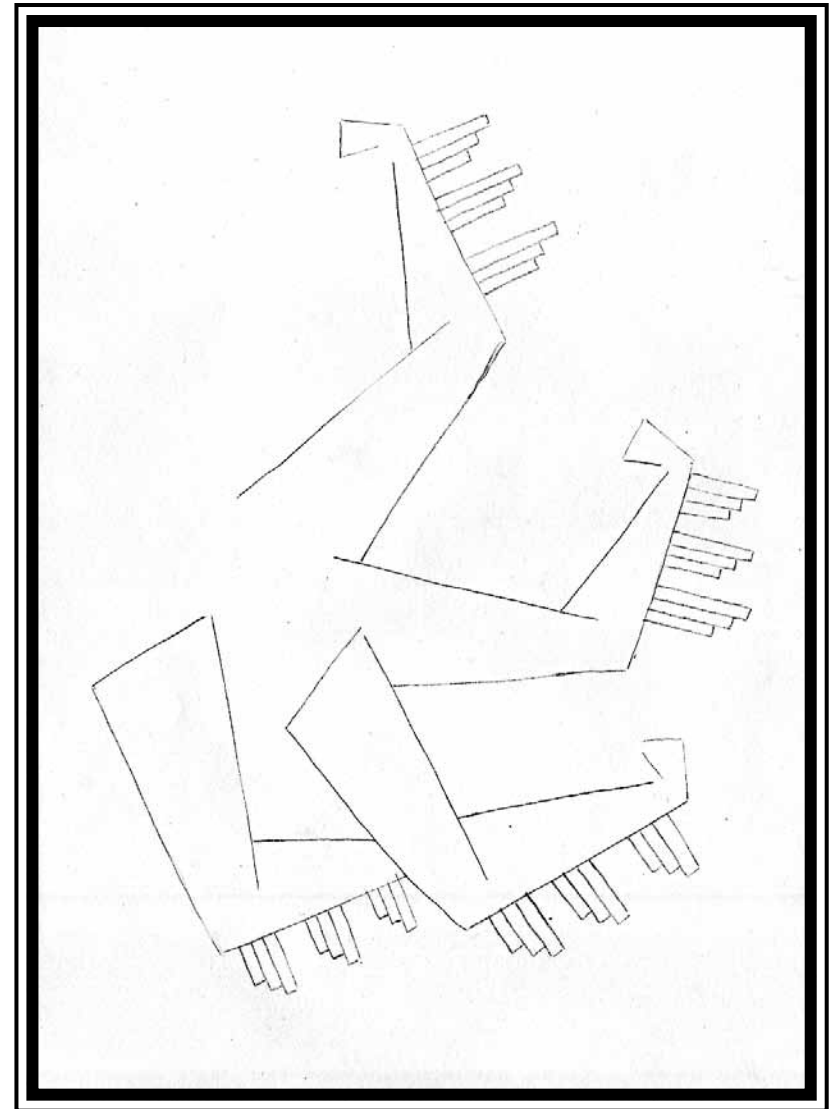

Renewal/Butterfly/Swimming Pool

The Butterfly is extremely prolific. She is constantly neologising and creating new combinations, inciting others to renew their passions. She is always in a state of transformation. She has two stages, the wormlike eating stage and an intense flash of beauty and energy which soon fizzles out. The butterfly can also be interpreted as the most unnatural swimming stroke and implies artifice, the lightning strike which creates culture. She is associated with the swimming pool because the public baths are classically a place of ritual daily renewal. By entering the water and being submerged, the body is realigned with consciousness and at this point is able to change state.

Renovación/Mariposa/Piscina

La mariposa es excesivamente fecunda. Está constantemente creando neologismos y nuevas combinaciones, incitando a los demás a renovar sus pasiones, en un continuo estado de transformación. Tiene dos estados, uno de larva, en el que se nutre, y otro de una intensa eclosión de belleza y energía efervescente, que se diluye con rapidez. La mariposa también puede interpretarse como el estilo natatorio menos natural y representa el artificio, el relámpago que crea la cultura. Se la asocia a la piscina, pues los baños públicos son sitios de renovación ritual diaria. Al entrar al agua y sumergirse el cuerpo, se alinea con la consciencia y puede cambiar de estado.

ACT III

Harmony

The people have attained a sensitive aristocratic palate unable to tolerate brutish wheat based food. They crave novelty and specialisation. The third act is as far as possible a realisation of the opera of Harmony, because the Opera of Harmony is a composite consisting of several diverse parts which each have their own integrity but which also integrate together when performed in tandem. The Opera should express and attempt to feed the radical insatiability of the Harmonians, who perform to express their unity and renew the ideals of their nation. As in grand Chinese Communist Opera there is no audience. It is an inherently patriotic and utopian opera. The use of neologisms and composite words and phrases is a stylistic trait which originates in their obsession with oral pleasure. Their aristocratic temperament requires the employment of the most specialised and peculiar crafts. At the same time, the opera in Harmonian society functions as a primitive and essential artform in which all participate and which is not distinguished from daily life. The characters are god-like, in the Greek sense, gods which are archetypes of humanity and nature, a new system of myth based on hieroglyphs and classifications. Acting, singing, dancing are part of a daily mode of life in which desires can be explored childishly, by make believe.

The stage for Act III will comprise of seven tables arranged in a half-moon, each with four crystal glasses filled with lemonade and seven music stands holding the scores for the Glass Harmonica Players. The piano and folding screen remain. On the right hand side there will be a Lifeguard Chair facing into the stage.

The Glass Harmonica players begin playing as the five Hieroglyphics, each wearing a heavy, intricate costume and a mask, walk onto the stage. Their entry should be reminiscent of a synchronised swimming team walking onto the poolside. Firstly walking on in a deliberate manner and secondly arranging themselves in a starting pose. The Hieroglyphics represent Boredom, Renewal, Insatiability, Sweetness and a Prostitute. Each of these characters have a social function within the new utopian state of Harmony. They are therefore linked to public institutions and and social functions which may be conveyed through their costumes, masks and/or gestures. The Hieroglyphs assume positions which compose a scene as in a classical painting, but the gestures they use are new and strange.

Constance appears from behind the screen wearing a shimmering gown representing the Lemonade Ocean. She walks across the stage and climbs the lifeguard chair. At the same time the Pianist gets up and dances to the front of the stage. She is dressed as a time traveller, with a black leotard and a Napoleonic jacket. Her costume also represents the darkness at the bottom of the lemonade ocean and the suppressed depths of the Harmonian's historical roots. She dances around the stage independently of the other action but also uses a specific system of movements. Constance sings composite words such as 'bloomplumpconsume'. These words are composed of words from three subsets relating to the state of Harmony. The first subset relate to the public sphere, and are taken from the Constitution from the 2nd act, as in 'consume'. The second subset relate to specialised agriculture, from fertility to taste, as in 'bloom'. The third subset are related to the the pornographic or fetishistic

Acte III 2.º do TRIPETAJE

Harmonía

El pueblo ha desarrollado un refinado paladar aristocrático incapaz de tolerar la bruta comida basada en el trigo. Tienen mono de novedad y especialización. El Acto III es la realización de la ópera de Harmonía, puesto que *Harmonía, Una Ópera Comestible*, es un compuesto, y cada una de sus diversas partes tiene entidad propia, integrándose además con las otras al representarse conjuntamente. Al igual que en la Gran Ópera Comunista China, no hay audiencia. La Ópera debe expresar y tratar de alimentar la insaciabilidad radical de los armonios, la representan para expresar su unidad y renovar los ideales de su nación: se trata de una ópera inherentemente patriótica y utópica. El uso de neologismos y palabras compuestas les viene de su obsesión con el placer bucal, y su temperamento aristocrático requiere del uso de las artes más peculiares y especializadas. La ópera en Harmonía funciona como una forma de arte esencial en la que todos participan y es indistinguible de la vida diaria. Los personajes son arquetipos de la humanidad y la naturaleza, parte de un sistema mítico basado en jeroglíficos y clasificaciones. Actuar, cantar y bailar a diario son parte de un modo de vida en el que los deseos pueden ser explorados de manera infantil, mediante el juego de la simulación.

El escenario para el Acto III está compuesto por siete mesas que forman una media luna, cada una con cuatro vasos de cristal llenos de limonada y siete atriles con las partituras para los músicos de la Harmónica de Cristal. El piano y los biombos siguen en el escenario. Hay a la derecha una silla de socorrista, girada hacia el escenario. >19

Los músicos comienzan a tocar cuando entran en escena los cinco Jeroglíficos, que llevan atuendos compuestos y máscaras que hacen referencia a sus personajes. Su entrada recuerda a la de un equipo de natación sincronizada. Caminan de un modo característico, adoptando una formación y pose iniciales. Estos cinco Jeroglíficos son Aburrimiento, Renovación, Insciabilidad, Dulzor y la Prostituta. Cada uno de ellos tiene una función específica dentro de la nueva sociedad utópica de Harmonía, vinculada de algún modo a instituciones y conceptos que deben ser expresados o aludidos a través del vestuario, las máscaras y los gestos. Los Jeroglíficos se disponen formando una escena reminiscente de las grandes composiciones pictóricas clásicas, pero que resulta nueva y algo extraña a la vez.

Constancia aparece por detrás del escenario ataviada con un vestido brillante que representa el Mar de Limonada, y lo atraviesa para subirse a la silla de socorrista. La pianista se levanta y baila al frente del escenario, travestida como Viajera del Tiempo con una malla y chaqueta napoleónica que representan la oscuridad del fondo del Mar de Limonada. Baila independientemente de los Jeroglíficos, pero utilizando también un sistema específico de movimientos. Constancia canta palabras compuestas, formadas a partir de otras palabras pertenecientes a tres categorías: palabras que se refieren a la esfera pública, extraídas de la constitución del Acto II; palabras referentes a la agricultura especializada, con conceptos que van desde la fertilidad al gusto; y un tercer grupo de palabras que aluden a lo "pornográfico" o "fetichista" de la super-especialización. Lo "pornográfico" también está presente en el proceso mismo de la cópula de las palabras compuestas. De manera similar, la música de

aspect of specialisation, as in 'plump'. The pornographic is also present in the very process of intermingling words. In a similar way the music in this act will result from the mingling together of interrelated geometric patterns. The Glass Harmonica will provide an ambient resonance or 'music of the spheres' where the harmonies will result from the overtones as well as from the scale. The composite words will act as triggers for the Hieroglyphs to enact their choreography, which should convey the endless possibilities of interrelation between them within a system whereby the possibilities of each Hieroglyph alone are limited. These relations are also pornographic because pornography is based on the repetition of the same acts in their endless permutations and combinations. The act will end when Constance descends the Lifeguard Chair and the Traveller returns to the piano.

The act commences. Enter Glass Harmonica Players, bow and start playing. Enter Hieroglyphs.

CCC: *Bloomplumpconsume*
Lifermentickle
Kisspleasureexpress
Subjuicyject
Opensaccharine
Participeaches
Wormking
Succuleisuresqueeze
Cupcakeinnovation
Wigglimbibootyoneself
Renipleneedsflection
Banapinchinacorporation
Butteryworkpress
Publicplayvineyard

este acto deriva de la intersección de diferentes motivos o patrones geométricos interrelacionados. La Harmónica de Cristal debe producir un ambiente armónico resonante o "música de las esferas", donde la armonía sea el resultado de la superposición de tonos y escalas. Las palabras compuestas sirven como desencadenantes de los moviminetos de los cinco Jeroglíficos, en una coreografía cuya intención es expresar la infinidad de posibles permutaciones que pueden darse entre ellos. Estas relaciones son a su vez pornográficas, ya que la pornografía está basada en la repetición de los mismos actos y en permutaciones y combinaciones sin fin. El Acto III termina cuando Constanca desciende de la silla de socorrista y la Viajera retorna al piano.

Entran los siete músicos de la Harmónica de Cristal, se colocan y comienzan a tocar. Entran los Jeroglíficos.

CCC: *Florirrolliconsumo **
Vidaferticosquilleo
Bessplacerexprés
Sujugojeto
Apersacarina
Particimelocotón
Sobegusano
Sucociolizcón
Innovalena
Remoloculica-uno
Repeceoneceflexión
Pellizplatanorporación
Mantetrabaprensa
Publijueño

> 21

*N.T. la traducción de estas palabras se ha realizado adaptando el sistema de composición a los requeriminetos fonéticos del castellano.

CHARACTERS / PERSONAJES

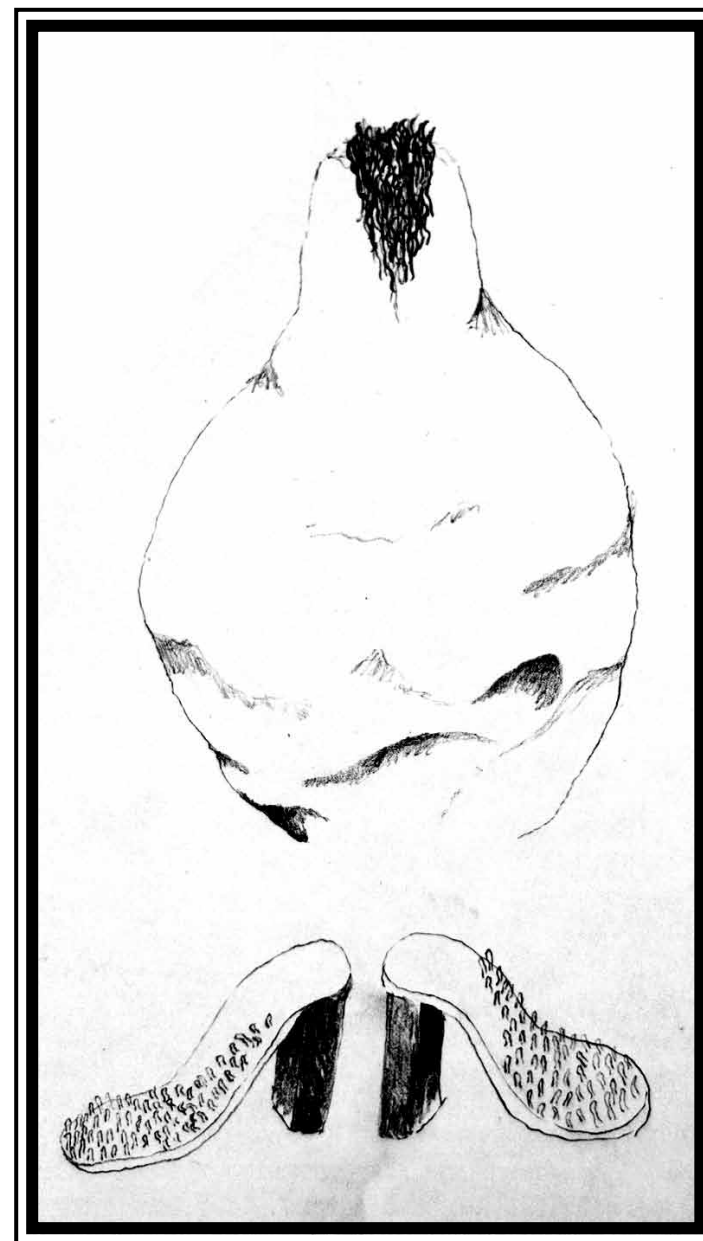
HIETROTYPHS / JETROGIFICOES

Prostitute/Library/Pear

The Prostitute is a public worker who devotes herself completely to the fulfilment of passions. The Prostitute is a library of fetish. She requires a categorisation of sexual fetish which itself leads to a proliferation of sets and subsets of types of foreplay. The library is fetishistic rather than pornographic. Whereas the pornographic implies repetition of endless variations on sexual acts, fetish is the transferal of sexual appetite onto an unrelated act/object which can in some cases substitute for the sexual act and which prolongs pleasure by deferring it. The prostitute is associated with the pear because it is a fruit which requires a high degree of cultivation and has many different varieties. The prostitute has no fixed gender, is hermaphrodite.

Prostituta/Biblioteca/Pera

La prostituta es una funcionaria dedicada a la satisfacción de las pasiones. Las prostitutas abundan en la sociedad armonia y son respetadas por encima de las mujeres casadas ya que el matrimonio es considerado contrario al placer continuado. Son entidades andróginas, de género variable. La prostituta es una biblioteca del fetiche, que requiere una clasificación de las filias sexuales que se archivan en conjuntos y subconjuntos de distintos tipos de juego amoroso. La prostituta elije a su chulo o representante, de acuerdo a sus propias pasiones. Se asocia a la pera debido a la gran atención que esta fruta acapara en la sociedad armonia y los grandes cuidados que requiere el cultivo de sus múltiples variantes.

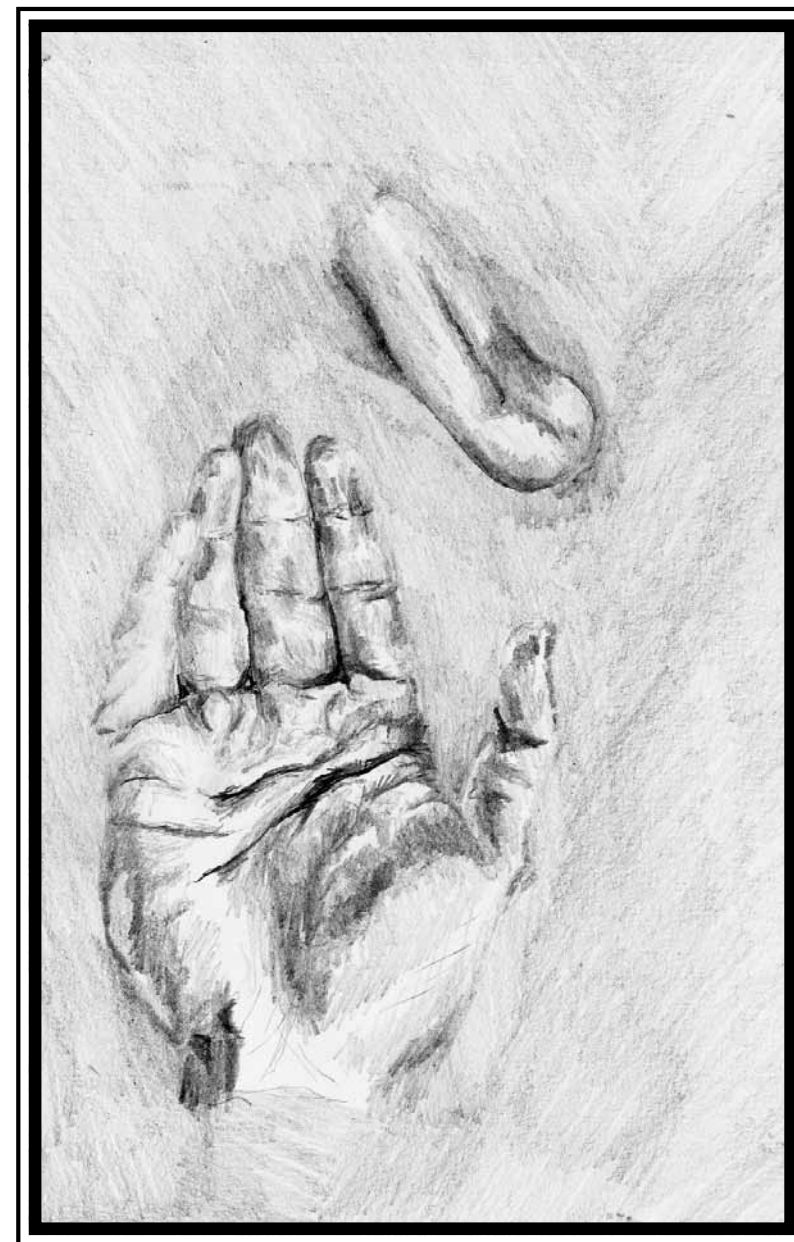

Insatiability/Chewing gum/Orchard/Orgiastic/Tongue-Taste

Insatiability is Harmonian motion. It is the necessary cause of Harmonian society, without which there would be no appetite and no renewal. Insatiability is the surface of pleasure, the ritual which overlays all social activity. Insatiability is Guardian of the Orchards, where work indeed becomes pleasure and appetites are transformed into productivity through cultivation. By cultivating taste the Harmonians increase their appetites. Insatiability is associated with taste because it is the most stimulating but least gratifying aspect of pleasure. The tongue always wants more.

Insaciabilidad/Chicle/Huerto/Orgiástico/Lengua-Gusto

La Insaciabilidad es el movimiento armónico. La causa necesaria de la sociedad de Harmonía, sin la cual no habría apetito ni renovación alguna. Es la superficie del placer, el ritual que acompaña toda actividad social. La Insaciabilidad es el guardián de los huertos o pomares, donde, a través del cultivo, el trabajo se convierte en placer y los apetitos en productividad. Mediante el cultivo, los armonios aumentan sus apetitos. La Insaciabilidad está asociada con el gusto por ser el aspecto más estimulante pero menos gratificante del placer. La lengua siempre quiere más.

ACT IV

Meltdown

In the fourth act specialisation and novelty are taken to an absurd extreme. Whereas in Act III a non-linguistic state prevails and words are only an ornament of oral pleasure, in Act IV the lack of any grammar becomes a frustrating barrier to communication.

The music will be based on change ringing patterns, which are used to ring the bells in English church towers. The patterns are not based on any melodic system but are arbitrary variations of the order in which a number of bells are rung.

The Hieroglyphs will perform a frenzied and nonsensical version of the choreography from act 3, where the movements are broken down and performed more quickly as if generating variation just for the sake of it. The Butterfly will reach the heights of her beauty and power whilst the other four move in a square around her.

Constance and the Time Traveller will stand on opposite sides of the stage facing each other and will perform a hocket using the broken down syllables of the composite words.

CCC and Time Traveller:

*ter vin tickle bib Li ccha
pleas one Worm nip con Kiss*

*ject ard Par cake Lei glim
sure men Sub flec nsa oot*

*in eze cup chin no cor
lic plum Ope suc x work*

*sque vat plen king I press
por y in juicy cu eeds*

*a play on peaches
at Wig Re Ban Pub*

Acte IV 3.er + RITPETAJE

Derretido

En el Acto IV la super-especialización y la novedad son llevadas al absurdo. Mientras que en el Acto III prevalece un estado no-lingüístico en el que las palabras son simplemente adornos del placer oral, aquí la ausencia de gramática se convierte en una barrera a la comunicación.

La música del Acto IV está basada en patrones de “cambio de señal” utilizados en los campanarios de las iglesias anglicanas. Los patrones no están basados en ningún sistema melódico, si no en variaciones arbitrarias en el orden en el que un número dado de campanas son tocadas.

Comienzan los patrones del cambio de señal. Los Jeroglíficos realizan una serie de movimientos alocados y sin sentido basados en la coreografía del Acto III, fragmentarios y repetitivos, en un ritmo acelerado. Mientras, Mariposa/Renovación llegará a su cima de belleza y poder, y los restantes cuatro se mueven en torno a ella formando un cuadrado.

Constancia y la Viajera del Tiempo se sitúan en rincones opuestos del escenario y comienzan un *hocket* utilizando fragmentos de las palabras compuestas del tercer acto.

CCC y Viajera del Tiempo:

*ri viñ cosqui tet Vi car
plac un Gus pez con bess*

*jet edo par dal oci ret
cer fer Su flex sac ul*

*en lliz mag lliz no cor
lic roll abi suc ex trab*

*pell vac zón rey Yo pres
por go in jugo cul es*

*a play on peaches
at Wig Re Ban Pub*

EPILoge

Message from the future: the end of the world

It is the end of the world and it is strangely benign. The sound of running water can be heard flooding back into the swimming pools, there is a kind of endless twilight. Everything has an infinitude as if reflected between two mirrors. The Absolute, non-linguistic state of Harmony has been attained, but the world still exists. Therefore we are in a kind of limbo, once again moving into a transitory phase.

The voice of Constance reappears, breaking into song.

Constance: *At the end of the world
We'll be on the terrace
Smoking*

*With an endless supply
Of cigarettes, so
We won't know
The world's ended*

*At the end of the world
We'll be on the terrace
Smoking*

*With a limited supply
Of cigarettes, so
We'll know when
We've smoked them all
That the world's ended*

*At the end of the world
Our manifestos will be
Lit up in LEDs
And we'll hear
Water running
Without thinking
Of drinking it*

*Instead we'll drink wine
The essence of civilization*

*Just before the end of the world
Everyone is so specialised that
No one knows what
Anyone else is talking about*

EpÍLogo

Mensaje desde el futuro: el final del mundo

Es el fin del mundo y es sorprendentemente benigno. Se escucha el fluir del agua que inunda de nuevo las piscinas. Un atardecer eterno. Todo brilla como el reflejo entre dos espejos. Ha sido alcanzado el Absoluto, el estado no-lingüístico de Harmonía, pero el mundo sigue existiendo. Estamos en un limbo y de nuevo avanzando a una fase transitoria.

La voz de Constanca reaparece, entona una canción.

Constancia: *Cuando llegue el final del mundo
Estaremos en la terraza
Fumando*

*Con cigarrillos
Interminables,
No sabremos cuando
Acaba el mundo*

*Cuando llegue el final del mundo
Estaremos en la terraza
Fumando*

*Con cigarrillos
Limitados
Para saber
Que una vez fumados todos
El mundo habrá acabado*

*Cuando llegue el final del mundo
Nuestros manifiestos
Brillarán en LED
Y escucharemos
El agua correr,
Y no pensaremos
En beberla*

*En su lugar beberemos vino,
La esencia de la Civilización*

*Justo antes del fin del mundo
Estaremos tan especializados
Que nadie sabrá de qué
Hablan los demás,*

*Just before the end of the world
Specialist jargon is the only reality*

*Just before the end of the world
We'll be in the airport about to take off
And everyone will be travelling to a
Different place*

*At the end of the world
Its as if nothing's changed
But everything is infinite
And the cool air of evening*

*Can be enjoyed endlessly
In the garden
Of cool air of evening
And LED manifestos*

*There is no more yearning
All possibilities have come about
All dreams are crystallised
There is no more sentiment*

*Like an endless holiday resort
Where there is no history
Everything is experienced
For the very first time*

*The means to our trifles shall consume in the abject
However the petit fours be laid upon the table.*

*Justo antes del final del mundo
Cada jerga será la única realidad*

*Justo antes del final del mundo
Estaremos en el aeropuerto a punto del despegue
Y todos viajaremos a
Un lugar distinto*

*Cuando llegue el final del mundo
Será como si nada ha cambiado
Pero todo será infinito
Y la brisa de la noche*

*Se disfrutará sin fin
En el jardín
De aire fresco
y manifestos en LED*

*Ya no hay más deseos
Todo lo posible ha sido ya,
Todos los sueños cristalizados
No hay más sentimiento*

*Como en un Benidorm sin fin
Donde no hay Historia
Todo es experimentado
Por primera vez*

*"The means to our trifles shall consume in the abject
However the petit fours be laid upon the table".*

CHARACTERS / PERSONAJES

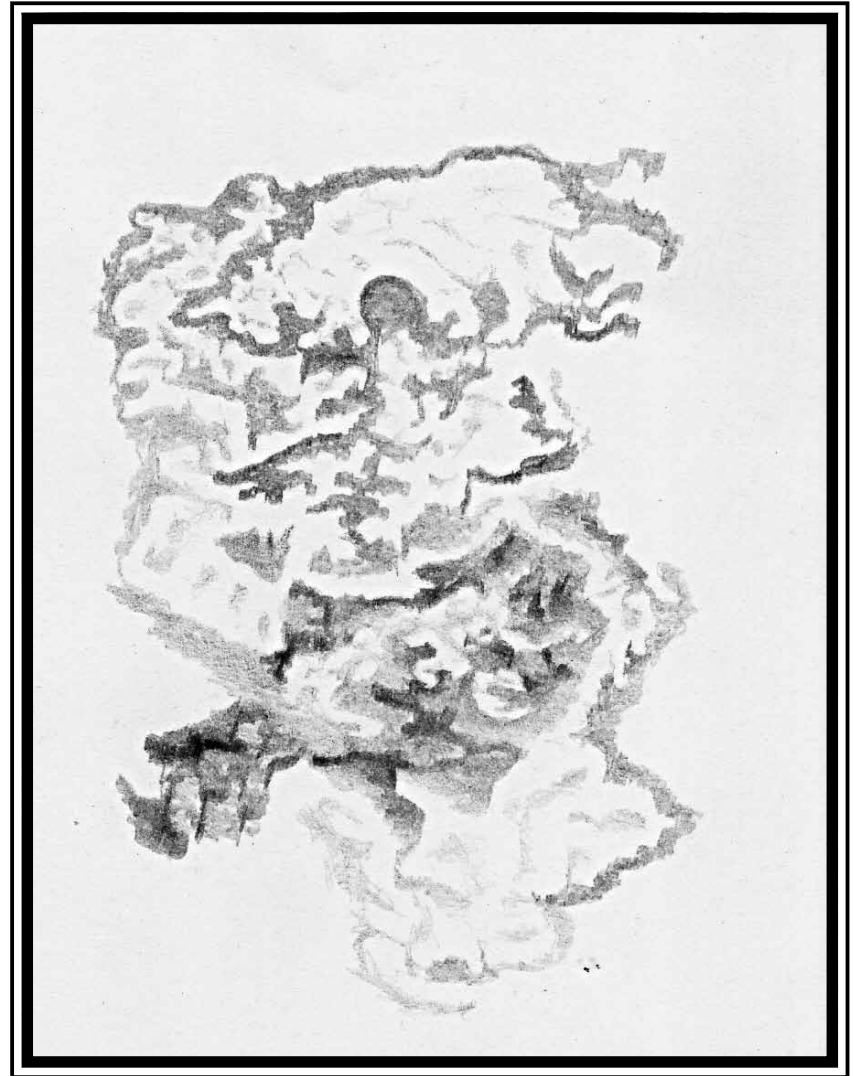
HIEROGLYPHS / JERGLIFICOES

Sweetness/Grotto/Compot/Ambassador

Sweetness is temptation itself. She brings defeat to the civilized spirit. Her overwhelming presence floods the brain and dissipates any heroic feelings. The ruin of macho. The body builders antithesis, she opts for round and padded shapes. Highly demanding and flimsy moods. She needs Renewal. Clings to her and tricks her to satisfy her own needs. She is the ambassador of Harmony, greeting travelers and luring them to Harmony. Sweetness is the stickiness, the jamming agent which holds Harmony together and makes composites possible.

Dulzor/Gruta/Compota/Embajador

El dulzor es la tentación misma. Es la derrota del espíritu civilizado. Su presencia abrumadora inunda el cerebro y disipa todo sentimiento heroico. La ruina de lo viril, la antítesis del culturista, opta por formas redondas y acolchadas. Exigente y de humor cambiante. Necesita a Renovación, se adhiere a ella y la engaña para satisfacer sus necesidades. Es el embajador de Harmonía, que da la bienvenida a los viajeros y les seduce. Es quien cimienta la ilusión de las correspondencias jeroglíficas en Harmonía y el impulso pegajoso detrás de cada compuesto.

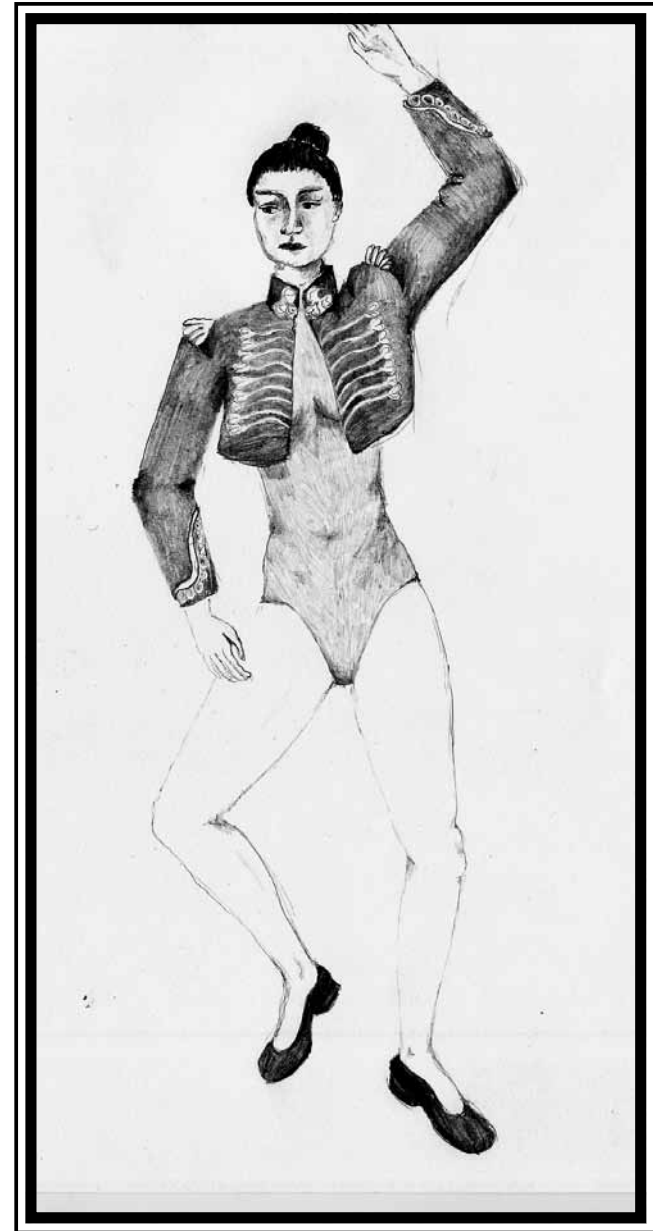
CHARACTERS / PERSONAJES II

Time Traveller/Pianist

The Pianist is an alter ego of Constance. Whereas Constance embodies the future and the all knowing, the Pianist/TimeTraveller represents history or what must be forgotten in Harmony. So as Constance is the conscience and spokesperson of the people, so the Pianist/TimeTraveller is the suppressed memory of their roots. Whereas Constance embodies the shimmering surface of the lemonade ocean, the Time Traveller is the murky depths or the forgotten history of Civilisation.

Viajera del Tiempo/Pianista

La pianista es un alter ego de Constanca. Al contrario que Constanca, que es la manifestación del futuro y la omniscencia, la Viajera del Tiempo representa la Historia, o aquello que debe ser olvidado en Harmonía. Mientras que Constanca es la conciencia y la portavoz del pueblo, la pianista es la memoria suprimida de sus raíces. Así como Constanca personifica la resplandeciente superficie del Mar de Limonada, la Viajera del Tiempo es la profundidad cenagosa o la Historia olvidada de la Civilización.

MENÚ

1.er Tripotaje

Confeti comestible de Patata

Panecillos de frutas desharinados de:

Cereza

Melocotón

Ciruela pasa

Joyas del collar de Harmonía

Micro Cornucopias de:

Boniato y Guisante

Remolacha y Pasa Moscatel

2.do Tripotaje

Vaporizados al terciopelo de:

Lavanda

Rosa y Regaliz

Limonaria

Pimienta Larga

Flor de Saúco

Cristal de Pera

3.er Tripotaje

Derretido de Limón al Cava

FICHA ARTÍSTICA

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a las siguientes personas por hacer esta producción posible:

PABLO MARTÍNEZ y MARÍA EGUIZABAL del CA2M por su apoyo y por ser tan buenos anfitriones.

JAVI VERGARA de MUGARITZ por su buen rollo, sus consejos y alguna que otra receta.

SELINA BLASCO, de la FACULTAD DE BELLAS ARTES de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, por su increíble apoyo y disposición y por prestarnos sus kimonos.

JOACHIM PFLIEGER y MARTA VILLEGAS del TEATRO REAL por llevar a la “universidad a escena”.

ALICIA, MELISSA y SIMON de ALI & CÍA FOOD ARTISTS, por sus sabios consejos y excelente ejemplo.

LUIS y FERNANDO de ROALU por prestarnos las copas para la Harmónica de Cristal.

IGNACIO del CA2M por su amabilidad y por abrirnos las puertas de su almacén.

MARISA ETXARRI del CENTRO TECNOLÓGICO DEL ESPECTÁCULO, CARMEN MESTRE y ALEJANDRA por su ayuda y préstamo de vestuario.

YULI de SPICY YULI por sus aguas saborizadas.

AUTOITALIA SOUTHEAST por dejarnos espacio en el que ensayar en Londres.

LENNART PASCH por su teclado para los ensayos en Londres.

ESTHER, BRIAN y ESPEJO por su apoyo en escena.

COCOARS por abrir su terraza-*atelier*-chiringuito durante el proceso de producción.

GRACIAS

Idea original, argumento: ESPADAYMONLEÓN

Libreto: BEATRICE LOFT SCHULZ y CARLOS MONLEÓN GENDALL

Composición, dirección musical y del coro: BEATRICE LOFT SCHULZ y MAY KERSEY

Voz: BEATRICE LOFT SCHULZ

Piano: MAY KERSEY

Dirección artística y diseño gastroescénico: ESPADAYMONLEÓN

Diseño de producción: PRODUCCIONES PATATA (*EspadayMonleón, Fast Gallery y grupo de trabajo alumnos Fac. de Bellas Artes UCM*).

Escenografía y diseño de vestuario: ELENA ALONSO, NORAH DELGADO, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALICIA JUAN LOBATO, MARIANA LAÍN, MILUCA SANZ, MARTA OROZCO y ELENA MORENO

Máscaras jeroglíficas: ALFREDO RODRÍGUEZ

Técnicos de escena y asistentes: MARÍA FERNÁNDEZ, MARIANA LAÍN, CARLOS MONLEÓN y JOSE SALAS

Coreografía: NORAH DELGADO, ESPADAYMONLEÓN y ELENA MORENO

Vídeo: MACHINES DÉsirANTES y MARIANA LAÍN

Diseño y coordinación del programa de mano: JOSE SALAS

Redacción y corrección: NORAH DELGADO y ROBERTO SALAS

Ilustraciones de los personajes: BEATRICE LOFT SCHULZ

Prefacio: ALBERTO MASA

Diseño cartel: JOSE SALAS con ilustraciones de ELENA ALONSO

Comunicación: FAST GALLERY y ESPADAYMONLEÓN

Empresas colaboradoras:

ROALU (www.roalu.es)

CENTRO TECNOLÓGICO DEL ESPECTÁCULO (www.cte.mcu.es)

SPICY YULI (www.spicyyuli.com)

www.espadaymonleon.blogspot.com

www.fastgallery.net

www.arsmopae.com

www.elenaalonso.com

www.machines-desirantes.net

