



LAKE MACHINE

Una obra de Mari Paula

13 SEPT. 2025. 20.00H
PALACIO DE FESTIVALES
DE CANTABRIA

Una NO visión clásica de “El Lago de los Cisnes”

SINOPSIS

En LAKE MACHINE, Mari Paula reinventa con determinación y sensibilidad el universo clásico al que las mujeres se han visto encadenadas a lo largo de los siglos. Partiendo de la tradición del ballet y el teatro, la coreógrafa brasileña afincada en Cantabria rescata a tres figuras icónicas: Odette y Odile, del Lago de los Cisnes, y Ofelia, de Hamlet, para liberarlas de los roles de víctimas, locas o mártires a los que han sido condenadas por los señores que escribieron sus historias.

La pieza es una respuesta contemporánea y visceral a la lógica clasista, blanca y patriarcal que ha diseñado y perfilado estas obras desde hace más de 25 siglos. Pero LAKE MACHINE no solo reescribe el destino de esos personajes; también representa un acto profundamente autobiográfico, donde la directora confronta el duelo de sus tres hijas nacidas muertas y transforma esa experiencia íntima en una coreografía liberadora.

Aquí, la locura no es castigo ni destino, el amor no es sacrificio, la muerte no es drama, y el género es un territorio fluido. La música de Tchaikovsky y de José Venditti dialogan con la escena para abrir espacios donde el cuerpo femenino y sus múltiples identidades no solo existen, sino que reclaman presencia y reconocimiento.

LAKE MACHINE es una máquina que late con fuerza propia. Es humedad vital, es esa dimensión orgánica que desmonta la maquinaria del poder estructural en la escena y ofrece una visión emancipadora que interpela tanto a las intérpretes como a los espectadores. Una pieza que transforma la tragedia clásica en la luz que la coreógrafa no pudo alcanzar en su vida personal.

Dicen que tiene un buen final.



“Amé a Ofelia. Cuarenta mil mujeres no podían,
con toda su cantidad de amor, hacer mi suma.”

PALABRAS DE LA DIRECTORA SOBRE EL PROCESO

Soy Mari Paula y esta pieza se titula Lake Machine.

“Lake” porque me seducen Odette y Odile, y “Machine” porque Ofelia merece otro destino.

Cuando inicié este proceso quería explorar las distintas muertes: las del cuerpo, las del espíritu, las afectivas y las literarias. Pero hoy escribo para dar vida a mis tres hijas muertas. Sí, parí tres hijas muertas y conocí el amor más puro junto al vacío más devastador que pueda existir.

Para darle voz a este llanto, invité a mi amigo José Venditti. En escena seremos cinco bailarinas, Venditti y yo.

Eros y Thanatos. Odette y Odile. Ofelia, y todas las mujeres a las que el drama no representa.

Nuestro baile será el Funk carioca y aterrizará en el corazón del hemisferio sur.

Porque esta historia la escribo yo: sin boys, sin ciencia y sin dogmas.

La pieza no termina aquí. Dicen que tiene un buen final.

STATEMENT MUSICAL

POR JOSE VENDITTI

En la composición sonora de Lake Machine no me interesaba reinterpretar a Tchaikovsky ni hacer una versión contemporánea de El lago de los cisnes, sino despojar la obra de su carga romántica y abrirla a una respuesta contemporánea, entendida como una reformulación crítica de los cánones clásicos.

El lago de los cisnes es una obra central del Romanticismo, y lo que me atraía era aislar ciertos fragmentos melódicos, gestos armónicos e ideas de instrumentación que funcionaran como materia prima para crear un lenguaje nuevo.

Ese punto de partida sinfónico se transforma en un paisaje sonoro híbrido, donde conviven ecos de la música concreta y el neoclasicismo con percusiones y elementos electrónicos vinculados al funk brasileño, expandiendo el horizonte de la obra hacia un territorio que conecta lo orquestal con lo experimental y lo popular.

La idea de los motivos recurrentes, o leitmotifs, presente en la obra original también se reformula. Tchaikovsky los utilizaba para articular la narrativa del ballet; en Lake Machine la repetición no busca narrar, sino trabajar con la fluidez y las múltiples identidades de los cuerpos en escena.

Los motivos musicales aparecen y se transforman como presencias cambiantes, que acompañan la inestabilidad y la mutación que atraviesan la coreografía.

En el plano técnico, me interesaba además invertir ciertas lógicas tonales del modelo original. En Tchaikovsky, lo lírico se asocia a tonalidades mayores y lo trágico a menores. En nuestra pieza, esa relación se invierte: escenas vinculadas a la muerte o a lo sombrío aparecen en tonalidades mayores, mientras que momentos de danza colectiva se sostienen en tonalidades menores u oscuras.

Esta inversión genera una fricción perceptiva que no ilustra la acción, sino que abre un espacio ambiguo donde música y movimiento se interpelan mutuamente.

LAKE MACHINE

Una obra de Mari Paula

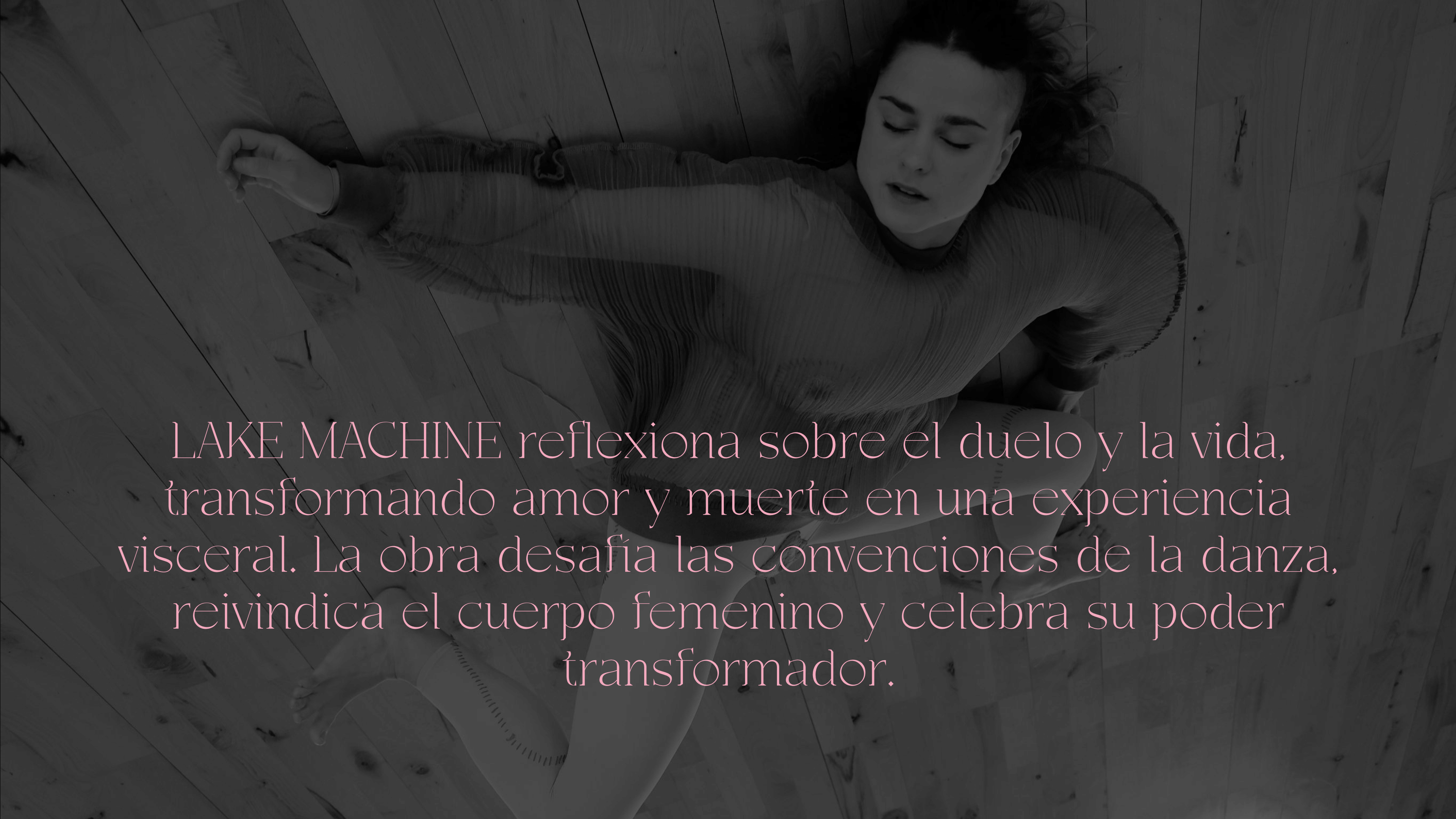


Teaser promocional:

<https://vimeo.com/1113535516>

Fotografías para descargar:

https://drive.google.com/drive/folders/1bB0ViltzbpSQPponLUyaFMCTdD7q2_Yt

A black and white photograph of a woman with dark, curly hair lying on her back on a light-colored wooden floor. She is wearing a long, pleated, light-colored dress. Her eyes are closed, and her expression is serene. Her right arm is extended upwards, and her left arm is bent with her hand near her head. The lighting is soft, creating a contemplative mood.

LAKE MACHINE reflexiona sobre el duelo y la vida,
transformando amor y muerte en una experiencia
visceral. La obra desafía las convenciones de la danza,
reivindica el cuerpo femenino y celebra su poder
transformador.

DRAMATURGIA

LAKE MACHINE es una propuesta artística que explora el **amor, la muerte y la liberación** a través del cuerpo femenino, transformando personajes clásicos como Odette, Odile y Ofelia en figuras contemporáneas con una narrativa feminista. La obra no reinterpreta, sino que libera estos personajes de sus contextos originales, cuestionando las historias impuestas a las mujeres a lo largo del tiempo. Aborda también el duelo perinatal, un sufrimiento oculto por tabúes históricos y estructuras patriarcales.

La obra refleja la evolución de los cuerpos, las emociones y conceptos que visibilizan el dolor y el duelo, mientras propone una liberación a través de la danza, la música y la dramaturgia contemporánea. A través de la pieza, la coreógrafa juega con la idea de que los personajes puedan ser como sus hijas, sin hacerlo de forma literal. Tres hijas, tres personajes, cinco bailarinas... una sugerencia de parentesco que queda en el terreno de lo simbólico, enriqueciendo la relación entre lo real y la ficción.

LAKE MACHINE es un espacio de visibilidad de diferentes cuestiones femeninas, pero también de fiesta y celebración de la vida, donde resistencia, transformación y gozo coexisten con el dolor. La obra presenta la muerte no como algo oculto, sino como una parte esencial de la experiencia humana.

La obra no será una recreación literal, sino una danza sincera, visceral e incluso contradictoria. Habrá también mucho misterio, porque donde aún hay misterio, hay fe en la vida.

NOSOTRAS

Idea, dirección y coreografía: Mari Paula

Performance: Aritz Laso, Julia Kayser, Laura García Carrasco, Galina Rodríguez, Danielle Mesquita, Mari Paula, José Venditti. Cover: Rocío Barriga

Colaboración dramaturgica: Javier Cuevas

Música y diseño sonoro: José Venditti

Acompañamiento artístico: Poliana Lima

Asistente de dirección: Livia Delgado

Diseño de luces y dirección técnica: Carlos Molina, Nuria Henríquez

Diseño de vestuario: Sandra Espinosa

Arte textil: Ana Muñoz de Terry

Otras miradas: Carmen Larraz y Woody Santana

Fotografía: Josep Escuin, Áureo Gómez y Miguel Ángel García

Escenografía: Marta Orta

Identidad visual: Mutta Estudio

Comunicación Cantabria: Felisa Palacio

Producción sonora: Coro

Vídeo: Bandonthebend

Community manager: Talita Zuppo

Teaser promocional:

Dirección: Álvaro Manof

Dirección de fotografía:

Ángel y Carlota

Música y diseño sonoro:

Tchaikovsky y José Venditti

Montaje: José Venditti

Color: Mucho Caviar

Producción artística y ejecutiva:

Sit and See (Iñaki Díez y Raquel Jiménez) y Mari Paula

Distribución:

Sit and See (Iñaki Díez y Raquel Jiménez)

Realización: Mari Paula Dance & Performance

Apoyan:

Las Vivas – Plataforma Iberoamericana de Danza, Centro Coreográfico Canal, Cultura del Gobierno de Cantabria, Carme Teatre, Culture Moves Europe – Goethe-Institut, Centro Huarte, Cruces Escena Norte y Certamen Coreográfico de Madrid – Pasoa2

Colaboran:

Conde Duque, Dansa Metropolitana, Ayuntamiento de Santander y Sit and See

Coproducen: Mari Paula Dance & Performance, Palacio de Festivales de Cantabria





NOSOTRAS

Idea, Dirección, Coreografía y Performance **Mari Paula**

Mari Paula (Mariana de Paula Ferreira, Brasil, 1984) transita entre la danza y la performance. Con formación en Danza, licenciatura en Artes Escénicas, especialización en Arte Híbrido y un máster en Gestión Cultural Iberoamericana, fundó su propia compañía para explorar temas contemporáneos arraigados a su experiencia vital y compartir aspectos de la vida que desafían respuestas definitivas.

Sus proyectos rompen las fronteras del lenguaje escénico, abordando temas como migración, antropofagia cultural, mujer, amor y muerte, y exploran la relación entre el cuerpo y el territorio, tanto desde lo artístico como desde lo social.

Como intérprete, destacan su paso por el Balé Teatro Guaíra y por el Colectivo Casa Selvática. Como creadora, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Danza Funarte Klauss Vianna por su primera obra, y sus piezas han sido representadas en festivales de África, Sudamérica, Norteamérica y Europa.

También es cofundadora de Las Vivas Plataforma Iberoamericana de Danza y desde 2019 se dedica a nivel asociativo a la mejora del sector de la danza en España e Iberoamérica. maripaula.com



NOSOTRAS

SIT AND SEE

Raquel Jiménez e Iñaki Díez

Raquel Jiménez e Iñaki Díez son los impulsores de Sit and See, una distribuidora de artes escénicas que también produce la pieza LAKE MACHINE, nacida de la pasión compartida por acompañar a artistas y compañías en su desarrollo.

Su labor va más allá de la gestión: trabajan desde la cercanía, la escucha y la empatía, construyendo puentes entre creadores, programadores y públicos. Sit and See significa “siéntate y mira, observa”. Ese es el punto de partida: detenerse, escuchar y visibilizar las propuestas para que conecten con la sociedad y los escenarios.

La distribuidora se dedica a apoyar, difundir y producir espectáculos de teatro, danza, música y circo, siempre con el foco en que el arte sea accesible y dialogante.

Además de distribuir, Sit and See también realiza labores de producción, generando sinergias que enriquecen el tejido artístico y aportan nuevas miradas al panorama escénico.

Su compromiso se refleja también en las acciones de mediación cultural, que acompañan cada proyecto y favorecen la participación activa del público. Con una mirada amable, cercana y profesional, Raquel e Iñaki entienden la distribución y producción como un proceso compartido que fortalece tanto a los artistas como a la sociedad.

ENTREVISTAS CON MARI PAULA



<https://www.youtube.com/watch?v=wSJZzLKGUpo>



<https://www.youtube.com/watch?v=wSJZzLKGUpo>



<https://www.youtube.com/watch?v=BfITuCL99MU>



<https://www.youtube.com/watch?v=LyMF0bwk3lw>

VER MAS 



<https://www.youtube.com/watch?v=BfITuCL99MU>



<https://www.youtube.com/watch?v=LyMF0bwk3lw>



<https://vimeo.com/1046930716>



<https://open.spotify.com/episode/3M5xHXhos0uqWsBLRyczis?si=v-FoPHSqQz6auozWzDMRRw&nd=1&dlsi=56c6c9d8db684945>

Coproducen



Colaboran



Apoyan

