

Barcelona ad libitum

www.barcelonaadlibitum.com

TEATRO-MÚSICA

EL PERSEGUIDOR

País: España (Cataluña)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

Dramaturgia: ANDREU MARTÍN Dirección: LURDES BARBA Dirección musical: DANI NEL.LO y JORDI PRATS Interpretación: GONZALO CUNILL y PEDRO GUTIÉRREZ Músicos: JORDI PRATS, DANI NEL.LO, RAMÓN ÁNGEL REY y MIGUEL ÁNGEL CORDERO Diseño de iluminación: MARÍA DOMÉNECH Escenografía: MAX GLENZEL y ESTEL CRISTIÁ Ayudante de dirección: DANIELA CORBO -ESTRENO EN MADRID-

“UNIR PALABRA Y MÚSICA RESULTA TERRIBLEMENTE GRATIFICANTE CUANDO EL PUNTO DE PARTIDA ES UN TEXTO DE JULIO CORTÁZAR Y EL JAZZ DE CHARLIE PARKER” -Lurdes Barba

Julio Cortázar y Charlie Parker, palabra y jazz en busca de la eternidad. La vida del protagonista, Johnny Carter -el propio Parker-, su dependencia del alcohol y las drogas. Su obsesión por traspasar el tiempo, por conseguir la inmortalidad a través de la música. Carter interrumpe la secuencia espacio-tiempo y choca una y otra vez con la frustración de no poder ganarle la partida a la muerte. Frente a él, Bruno, el crítico, testigo privilegiado de la genialidad y la autodestrucción, representa la comodidad de la vida material, más cercano a la tierra que a los sueños. Julio Cortázar vive entre los dos, entre la exploración de nuevas formas y la búsqueda de bienestar y reconocimiento. Los temas musicales componen un puzzle, una mirada distorsionada de algunas piezas de Parker, más algunas composiciones de Dani Nel.lo inspiradas en el espíritu del *Be-bop*, movimiento del que Charlie Parker fue máximo representante; una gran revolución del jazz, no del todo accesible, sobre todo para el público blanco. Fue entendida por los críticos del momento como un ejercicio de aislamiento y defensa de los músicos afroamericanos. Según algunos historiadores y musicólogos, la combinación de sustancias psicotrópicas y música suponía la búsqueda de un nuevo estado de consciencia, la entrada en un espacio mental al que no se accede siempre que se quiere. Johnny Carter persigue a la vez que es perseguido, aunque nadie sabe lo que persigue. Quizás, un universo absoluto a través de la música. *El perseguidor* es una creación de Barcelona ad libitum para su ciclo *Música de Libros*.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Barcelona ad libitum es una división de la Agencia Literaria Carmen Balcells S.A. cuyo afán es estimular el talento musical y la búsqueda de nuevas ideas que aporten una visión original del formato y la puesta en escena.

Entre los espectáculos que ha producido se encuentra el ciclo Música de Libros cuyo principal objetivo es tender un puente sonoro entre lector y oyente, entre silencio de la lectura y la música que se esconde tras las palabras. El ciclo se inició con el espectáculo *La música que Cervantes habría escuchado en la radio*, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de *El Quijote*. En 2005 se puso en escena *El pianista* basado en la novela homónima de Manuel Vázquez Montalbán con Juan Diego, el pianista Jordi Masó y dirección de Xavier Albertí.

Lurdes Barba inició sus estudios teatrales en la escuela Nous Estudis de Albert Boadella. Ha colaborado con conocidos directores, como Rafael Durán y Carme Portacelli y ha obtenido varios premios en su doble faceta de intérprete y directora.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com
Del 7 al 9 de noviembre a las 20.30 horas.

EL PERSEGUIDOR

Con nombre propio

Según Augusto Monterroso, después de *El perseguidor* ya no se puede escribir sobre jazz sin incurrir en la baratija, la novelización de los últimos días del músico Charlie Parker son otra cosa, incluso en la propia literatura cortazariana.

La composición del relato supuso, para decirlo deprisa, el abandono del cuento-con-final-sorpresa a la manera borgiana y la adopción de otra mirada, más atenta a la humanidad de los personajes que al argumento.

A cincuenta años de distancia, parece inevitable que ese descubrimiento conceptual desembocase en *Rayuela*, con resultados que nadie ignora, y aún hoy se revela como un acierto innegable la elección del saxofonista genialoide, icono de la modernidad, como «catalizador, símbolo de grandes fuerzas, de maravillosos momentos del hombre».

Si, como pretenden algunos estudiosos de la geometría de los fractales (y Octavio Paz...), una parte del conjunto compendia el conjunto; si un pedazo de la espiral del caracol es igual a la espiral entera, no es demasiado arriesgado aventurar que *El perseguidor* cifra la literatura de Cortázar, su época y su búsqueda como uno de los pedazos en los que quedó roto el espejo.

Carles Álvarez Garriga

Unir palabra y música resulta terriblemente gratificante cuando el punto de partida es un texto de Julio Cortázar y el jazz de Charlie Parker. De estos elementos se compone nuestro espectáculo y guiados por los dos protagonistas de esta narración, Bruno -el escritor- y Johnny -el músico-, circulamos a ritmo de *be-bop* y nos adentramos en el complejo universo de la creación artística.

Por un lado Johnny no cesa de perseguir un tiempo fuera de toda temporalidad real que le permita alcanzar, aunque sea durante breves instantes, esa esencia, esa verdad que sólo el arte puro es capaz de dar; por otro lado, Bruno, testigo del imparable proceso de autodestrucción a que se somete Johnny y reconecedor privilegiado de la gran calidad y capacidad del músico, reflexiona sobre el hecho mismo de la creación, sobre esa frontera que a veces se traspasa con la genialidad y que a menudo implica riesgos, incluido el peligro de sucumbir a la locura.

El transcurrir del texto, a veces dialogado, otras monologado, es penetrado por las notas del jazz que acompañan los pensamientos, rompen las palabras y tiñen de emoción este maravilloso cuento de Cortázar.

Lurdes Barba

El perseguidor de Cortázar, y más concretamente, el personaje de Johnny dentro de la obra, está inspirado en la figura de Charlie Parker. Él fue el máximo representante del movimiento del *be-bop*, que supuso una gran revolución dentro del ámbito *jazzístico* de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. Parker influyó a muchos músicos de la época tanto musicalmente como por su actitud. La invención de este nuevo lenguaje, el *be-bop*, fue una reacción. La búsqueda de un espacio que no era del todo accesible, sobre todo para el público blanco, fue entendida por los críticos del momento como un ejercicio de aislamiento y defensa por parte de los músicos afroamericanos.

Por otro lado, la “persecución” de este lenguaje en el caso de Parker iba acompañada de una actitud vital extrema y autodestructiva determinada por su adicción a las drogas. Pero no era ni mucho menos un caso aislado, Bud Powell, Miles Davis, etc., compartían genialidad y adicción, creando unos perfiles sociales y psicológicos bastante complejos.

Visto con perspectiva y según la mirada de algunos musicólogos e historiadores, esta combinación, sustancias psicotrópicas y música, suponía la búsqueda de un nuevo estado de conciencia. Poder abrir nuevas puertas para entrar en un espacio mental donde no se accede siempre que se quiere. Cuando escuchamos las grabaciones de la época podemos sentir cómo en muchos casos se busca este clímax musical. Aunque todavía el formato del “tema” o “canción” no se había roto del todo.

Intentar reproducir formalmente la textura de aquel momento musical ha sido el objetivo de muchos músicos contemporáneos. Los resultados a menudo crean una sensación de *revival*. En esta relectura de *El perseguidor* y el hecho de que se lleve a escena el texto de Cortázar, creemos que requiere una reinterpretación del fondo musical del *be-bop*, pero en ningún caso de la forma.

La formación que hemos escogido para esta ocasión es de una base rítmica de contrabajo y batería, un saxo alto y un saxo barítono. Con la elección de estos instrumentos hemos buscado, por una parte, la contundencia de una base clásica de jazz y por otra dos voces (saxo alto y barítono) que puedan re-harmonizar las fases y solos en un lenguaje más actual y personal. El repertorio será en principio de ocho o nueve temas, más algunas intervenciones cortas a fin de apoyar el texto. Estos temas serán como un puzzle, una mirada distorsionada de algunas piezas de Parker, más algunas composiciones propias inspiradas en el espíritu del bop.

Dani Nel.lo

EL PERSEGUIDOR

En el escenario

Lurdes Barba, directora, actriz

Lurdes Barba nace en Barcelona. Inicia los estudios teatrales en la Escola Nous Estudis de Albert Boadella. Continúa su formación haciendo cursos de Expresión Corporal, Voz e Interpretación y dirección escénica en el Instituto del Teatro de Barcelona, con los profesores Carlos Gandolfo, John Strasberg, Carol Roselberg, Konrad Schridring y Dominique de Facio. Su carrera teatral, tanto en el campo de la interpretación como en el de la dirección, es muy extensa. Ha recibido premios de la crítica como actriz y como directora. Entre ellos, el AET de Reus a la Mejor Dirección por *Final d'estiu amb tempesta*, el Premio de la Crítica a la Mejor Interpretación por *A la meta* o el Premio de la Crítica a la Mejor Interpretación por *Les presidents*.

Entre sus más recientes trabajos como intérprete se encuentran: *Sangre Lunar*, de J. Sanchís, dirección de X. Albertí, CDN, Madrid, María Guerrero (2006); *European House*, dramaturgia y dirección de A. Rigola, Teatre Lliure (2005); *Ricard III*, de W. Shakespeare, dirección de A. Rigola, Teatre Lliure (2005); *Santa Joana dels Escorxadors*, de B. Brech, dirección de A. Rigola (2005) y *L'home de teatre*, de T. Bernhard, Dirección de Xavier Albertí, Teatre Lliure, Abadía (2005-06).

Como directora ha trabajado, entre otras, en *La primera de la clase*, de R. Sirera (TdeB), *Mal viatge*, de F. Lucchetti (TdeB), *Final d'estiu amb tempesta*, de F. Lucchetti (TdeB) y *Les cinc-centes i una nits*, de F. Lucchetti (TdeB).

Gonzalo Cunill, actor

Gonzalo Cunill nace en Argentina. Cursa estudios de Interpretación en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires. Ha recibido el Galardón Especial concedido por la Crítica Teatral de Barcelona y el Primer Premio de Teatro Breve (Literatura dramática) por *Tienes derecho a permanecer en silencio*. Caja España, Valladolid (1995).

Entre sus últimos trabajos destacan *King*, de John Berger, dirección de Carlota Subirós (Girona, 2006); *Cruel y tierno*, de Martin Crimp, dirección de Javier Yagüe, CDN (Madrid, 2006); *Fiestas populares*, dirección de Juan Navarro, Mercat de les flors (Barcelona, 2005); *Greus questions*, de Eduardo Mendoza, dirección de Rosa Novell (Barcelona, 2005); *Goya*, de Rodrigo García (Madrid, 2004) y *Fedra*, de Jean Racine, dirección de Joan Ollé (Madrid, 2004).

Cunill también ha realizado numerosos trabajos para cine y televisión, como los largometrajes *La silla*, de Julio Wallovits (2005) y *El perfume*, dirección de Tom Twicker (2005) y las series *Angels y sants* (2005), *Abuela de verano*, *Amor idiota* (2004) o la telemovie *La vida aquí*, dirigido por Jesús Font (2003).

Pedro Gutiérrez, actor

Nace en Buenos Aires. Inicia su formación artística en la Escuela de Teatro de Agustín Alezzo. Combina los estudios de teatro con los de acrobacia, voz y *clown*. Se instala en Barcelona y estudia danza, catalán y saxo.

Entre sus trabajos en teatro se encuentran *Temps real*, de Albert Mestres, dirección de Magda Puyo, TNC (2007); *5 & Collage*, dirección de Andrés Morte, Antic Teatre (2006); *Wozzeck* (ópera), dirección de Calixto Bieito, Gran Teatro del Liceu de Barcelona (2005) o *Festen*, dirección de Josep Galindo, Teatre Romea (2005).

Para cine y televisión ha participado, entre otros, en *Mort prematura*, dirección de José Pinheiro (2006) y en series como *Los Serrano* (2005) y *El comisario* (2004).

Dani Nel.lo, saxofonista

Dani Nel.lo inicia su carrera artística con Los Rebeldes y después de once años de giras y ocho discos se consolida como un nuevo valor musical en la década de los 90. Su posterior trayectoria lo confirma como un incansable creador de la escena barcelonesa. Ha colaborado con artistas como Bunbury, Miguel Ríos, Rafael y Raimundo Amador, Pata Negra, Kiko Veneno, Ariel Rot, Jackson Browne, Pat Mc Donald, David Lindley, John Parrish y Jimmy Thackery, entre otros.

Dani Nel.lo organiza a su vez giras y edita discos de diferentes bandas, como Nel.lo y la Banda del Zoco, Tandoori Lenoir; participa en bandas sonoras de películas, como *Las edades de Lulú*, de Bigas Luna. Compone además la música para la obra de teatro dirigida por Carme Portacelli *Genova '01* y toca en ella en directo.

Miquel Àngel Cordero, contrabajo

Miquel Àngel Cordero obtiene el Título Superior de Contrabajo Clásico del Conservatorio del Liceo de Barcelona con el profesor Ferrán Sala, y el Grado Superior de Bajo Eléctrico y Contrabajo de música moderna e improvisación en el Taller de Músics de Barcelona, con los profesores Guillermo Prats, J. L. Gámez y Vicens Solsona. Entre otros espectáculos, ha participado en *West-side Story* (Barcelona), *Sweeney Todd*, (Barcelona y Madrid), *Little Night Music* (Barcelona) o *T'estimo ets perfecte, ja te canviaré* (Barcelona) y *Turning Point* (Barcelona).

Ramón Àngel Rey, batería

Ramón Àngel Rey nace en Galicia. Se licencia en Historia del Arte, Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela y cursa sus estudios musicales en el Berklee College of Music. Es profesor especialista de jazz del Taller de Músics de Barcelona desde 2006.

Más en

www.barcelonaadlibitum.com

EL PERSEGUIDOR

Barcelona ad libitum

Dramaturgia
Dirección escénica
Dirección musical

ANDREU MARTÍN
LURDES BARBA
DANI NEL.LO
JORDI PRATS
GONZALO CUNILL
PEDRO GUTIÉRREZ

Interpretación

Músicos
Saxo alto
Saxo barítono
Batería
Contrabajo

JORDI PRATS
DANI NEL.LO
RAMÓN ÁNGEL REY
MIGUEL ÁNGEL CORDERO

Equipo artístico
Escenografía

MAX GLAENZEL
ESTEL CRISTIÁ
DANIELA CORBO
MARÍA DOMÉNECH
DAVID ROLDÁN
BARCELONA AD LIBITUM
MANUEL MORALES
LLUÍS MIQUEL PALOMARES

Ayudante de dirección
Diseño de iluminación
Técnico de sonido
Producción ejecutiva
Vídeo e imagen programa
Fotografía

La música del espectáculo es *jazz* en directo.

Producción: Barcelona ad libitum

Espectáculo patrocinado por el Festival de Barcelona Grec '07, Casa América Catalunya, RBA y Círculo de Lectores.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

EL PERSEGUIDOR

Barcelona ad libitum

El Periódico de Catalunya 30/07/07, Gonzalo Pérez de Olaguer
Cortázar a ritmo de saxo

Julio Cortázar (1914-1984) escribió en 1955 *El perseguidor*, un relato breve que trata sobre la vida del músico de jazz Johnny Carter y ahora se estrena en Barcelona bajo la dirección de Lurdes Barba y dramaturgia de Andreu Martín. (...) La representación crea un puente entre el silencio de la lectura del texto y la música que se esconde tras las palabras. (...)

El montaje se adentra en el pensamiento de Carter, en su obsesión por el tiempo, en su soledad y en su refugio: la música. Entre el sonido de las piezas, los actores desgranar un texto con crestas emocionales. Y la obra deja claras dos maneras de vivir la vida: la que ilustra Carter, pegado a la soledad y al miedo al paso del tiempo, siempre persiguiendo algo y la de Bruno, cercana al día a día, más materialista y consumista. Una pantalla situada en un lateral recoge filmaciones que ilustran una historia que tiene bastante de autobiográfica. Y los seguidores de Cortázar encontrarán en los dos personajes trazos de la personalidad del escritor de *Rayuela*. Dentro del buen trabajo actoral y de la eficaz y sensible dirección de Barba hay un pero (subsancable): en algunos momentos la música dificulta la buena audición de la palabra. El espectáculo resulta atractivo tanto para los amantes del jazz como de la literatura.

El País Catalunya, 28/07/07, Begoña Barrena
Cortázar y Charlie Parker en un espejo roto

El perseguidor es el cuento de Cortázar que el escritor y guionista Andreu Martín ha adaptado para el escenario y es la traducción musical de la búsqueda de un tiempo eterno a la que el protagonista dedica su vida. Los saxofonistas Dani Nel-lo y Jordi Prats dirigen musicalmente este espectáculo que relaciona íntimamente contenido y forma, pues Johnny Carter no es sólo la recreación de Charlie Parker, su estilo de vida y sus episodios biográficos, sino que también hay en él la esencia del propio autor, la fractura de esa linealidad temporal propia de Cortázar con la que pasaba de la realidad a la ficción, su metafísica. Y el discurso sobre el tiempo y el tempo (Parker fue el máximo exponente del Be-bop) encuentra en este Carter escénico, mitad Cortázar mitad Parker, un paralelismo que gana la partida al protagonista, un personaje que, sin ese trasfondo, no dejaría de ser el arquetipo de otro artista atormentado.

(...) Lecturas de lecturas, puntos de vista que convergen, *El perseguidor* es como un espejo hecho añicos, la suma de todos ellos. Buen trabajo coral, en el que destaca el ajuste entre los dos personajes: Gutiérrez por su exceso, y Cunill por su contención.

ABC Edición Cataluña, 27/07/07, Sergi Doria
Mucho más que prosa jazz

(...)

Pero *El Perseguidor* es algo más que prosa be bop y el be bop algo más que prosa de un saxo nocturnal. Igualmente, Johnny y Bruno son algo más que una boca y una oreja. El primero es el creador y el segundo el crítico que postula la exégesis. La selección textual de Andreu Martín y la dirección escénica de Lurdes Barba, enmarcadas en la música del cuarteto de jazz condensa el asunto nuclear cortazariano: lo apolíneo, racionalidad real y hegeliana de Bruno frente a la danza desafiante de Dionisios: el saxofonista que cabalga sobre los delirios de la droga y los acordes irrepetibles. (...)

El contraste de intereses, la dialéctica entre creación y el texto que genera y los diferentes tempos de los protagonistas están servidos. Bruno, el crítico, evoluciona desde la modestia del oyente a la petulancia del poseedor del discurso que construirá la posteridad del saxofonista. Un Johnny en postrimerías, se rebela contra esa codificación de póster, contra las pretensiones que ese amigo, ya presunto, abriga como médium de una experiencia musical salvajemente inexplicable. Johnny desautoriza su biografía; reprocha a Bruno que anote en su libreta todo lo que dice "salvo las cosas importantes". Una relación ambivalente entre la racionalidad y la patología muy de los años sesenta, perfectamente representada. Un perseguidor bien acordado.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid