

Ex Machina/ Robert Lepage

www.lacaserne.net
www.epidemic.net

Foto: Yanick MacDonald

TEATRO

THE BLUE DRAGON

País: Canadá Idioma: inglés (con subtítulos en español) Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

De MARIE MICHAUD y ROBERT LEPAGE Traducción al inglés: MICHAEL MACKENZIE Dirección: ROBERT LEPAGE Asistente de dirección: FÉLIX DAGENAIS Interpretación: MARIE MICHAUD, HENRI CHASSÉ y TAI WEI FOO Escenografía: MICHEL GAUTHIER Diseño de accesorios: JEANNE LAPIERRE Diseño de sonido: JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ Diseño de iluminación: LOUIS-XAVIER GAGNON-LEBRUN Diseño de vestuario: FRANÇOIS ST-AUBIN Asistente de vestuario: JESSICA POIRIER-CHANG Concepción de las imágenes: DAVID LECLERC Coreografía: TAI WEI FOO -ESTRENO EN MADRID-

“VEINTE AÑOS DESPUÉS DE LA TRILOGÍA DE LOS DRAGONES, QUERÍAMOS COMPROBAR DÓNDE NOS LLEVABA LA HISTORIA Y DÓNDE HEMOS LLEGADO NOSOTROS COMO ARTISTAS” R. Lepage y M. Michaud en Le Journal de Québec

Los personajes del quebequense Robert Lepage son viajeros incansables. Viajeros que recorren unos pocos pasos o miles de kilómetros para vivir experiencias reveladoras en las que descubrir al otro, al desconocido, al diferente. Pero a lo largo de los numerosos relatos que Lepage ha creado para la ópera, el cine o el teatro, sólo uno de estos personajes ha conocido el exilio permanente: Pierre Lamontagne quien, al final de la multipremiada *Trilogía de los dragones*, emprende un viaje a China para estudiar Arte.

Veinte años después, Lamontagne reaparece. En *The Blue Dragon (El dragón azul)* – estrenado en abril de 2008 en Scène Nationale de Châlons en Champagne (Francia)– regenta una galería de arte en el corazón de Moganshan 50, un complejo de antiguos edificios industriales de Shangai. Allí, la joven artista Xiao Ling –interpretada por la bailarina Tai Wei Foo– expone su obra. Cuando Claire Forêt, una antigua compañera de estudios, reaparece en la vida de Pierre, el pasado común abre inesperadamente una brecha en el futuro de los tres. Porque en la efervescente paradoja que es la China moderna, la colisión de estos tres caracteres implica cambios fundamentales para cada uno de ellos.

El visionario del teatro Robert Lepage, galardonado con el Premio Europa de Teatro 2007, firma con su colaboradora Marie Michaud (coautora de *La trilogía de los dragones*) un espectáculo que apela a la única fuente inagotable que el teatro posee: la inteligencia del espectador. Lenguaje cinematográfico, danza, efectos sonoros, canto lírico, video y un completo arsenal multimedia envuelven al espectador en un viaje oriental profusamente elaborado. Una pieza versátil y poética que la crítica ha descrito como “ingeniosa e intensamente visual”.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

En 1993, cuando Robert Lepage (Quebec, 1957) le pidió a sus colaboradores que le ayudaran a encontrar un nombre para su nueva compañía, sólo estableció una condición: la palabra teatro no podía formar parte del nombre. Por tanto, Ex Machina es, desde su fundación, una compañía multidisciplinar que aglutina actores, escritores, escenógrafos, técnicos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores gráficos, vídeo artistas, productores de cine, contorsionistas y músicos. El equipo creativo de Ex Machina cree que el teatro necesita sangre nueva. Que las artes escénicas -danza, ópera, música- deben mezclarse con otras disciplinas como el vídeo, las tecnologías multimedia y el cine. Que debe haber un encuentro entre científicos y guionistas, entre pintores y arquitectos, entre los artistas de Quebec y los del resto del mundo para propiciar el nacimiento de nuevas formas artísticas.

Ex Machina quiere responder a estos desafíos y convertirse en un laboratorio, en una incubadora de una nueva forma de teatro capaz de alcanzar y entablar un diálogo con la sensibilidad del público del nuevo milenio.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de Madrid
Tel. 91 730 17 50
www.teatromadrid.com
20, 21 y 23 de noviembre a las 20.30 horas
22 de noviembre a las 18 horas

THE BLUE DRAGON

Con nombre propio

Hemos intentado imaginar lo que le pasa a Pierre Lamontagne, último personaje que entra en escena en *The Dragons' Trilogy* (*La trilogía de los dragones*) y que afirmaba que algún día se iría a China. Pierre se ha establecido en este país para dedicarse a la ayuda humanitaria y cuando lo encontramos dirige una galería de arte en Shangai.

Claire, una de sus amigas, viaja a China para adoptar a un niño y le hace una visita... Se une un tercer personaje, una joven artista china que expone su obra en la galería.

The Blue Dragon habla del contexto sociopolítico y económico chino. En la China actual, nuestros personajes se reencuentran y se enfrentan cada uno con su propio bagaje, que son muy distintos, porque sus vidas respectivas han sido también muy diferentes.

Robert Lepage y Marie Michaud en Le Journal de Québec

Sobre el espectáculo

Los personajes del quebequense Robert Lepage son con frecuencia viajeros arrastrados a encuentros desestabilizadores que terminan por incluir algún tipo de revelación. Sin embargo, a lo largo de los numerosos relatos que Lepage ha creado para ópera, cine o teatro, solamente uno de sus protagonistas ha conocido el exilio permanente: Pierre Lamontagne, último personaje de *La trilogía de los dragones* que, al final de este espectáculo, se va a estudiar Arte a China.

Veinte años más tarde, Lamontagne reaparece. Tiene una galería en el corazón de Moganshan 50, un complejo de antiguos edificios industriales de Shangai convertidos en centro artístico, donde se protegen las fuerzas vivas del arte contemporáneo oriental. Viene a su encuentro Claire Forêt, publicista de Montreal, que llega para reavivar su amistad y adoptar un bebé chino.

Claire, que en otra vida ha conocido a Pierre en la Escuela de Bellas Artes, contempla con su mirada occidental la vida que Lamontagne lleva en el gigante asiático. Después de reencuentros y confrontaciones, este pasado común les permite abrir una puerta inesperada al futuro. Cuando aparece Xiao Ling, una artista china que expone sus obras en la galería de Pierre, Claire se ve empujada a recordar esperanzas lejanas e insatisfechas.

Robert Lepage, laureado con el Premio Europa de Teatro 2007, firma con su colaboradora Marie Michaud un espectáculo que lleva de nuevo su marca única.

En el escenario

Ex Machina

Ex Machina es una compañía multidisciplinar sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1994 bajo la dirección artística de Robert Lepage. Agrupa a actores, escritores, escenógrafos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores gráficos, productores de cine, contorsionistas y músicos.

La compañía ha estado operativa desde 1997 en un estudio creativo conocido como La Caserne Dalhousie, en Quebec, lugar en el que han nacido todos sus proyectos, frecuentemente de gira en América, Europa, Asia y Oceanía. Entre los últimos espectáculos de la compañía encontramos *Eonnagata* (2009), *Lipsynch* (2008) y *The Andersen's Project* (2005).

En España se han podido ver piezas como *1984*, *The Buskers Opera*, *The Dragons Trilogy*, *La casa azul*, de Sophie Faucher; *The Far Side of the Moon*, *Geometry of Miracles*, *The Seven Streams of the River Ota*, *Lipsynch*, *The Andersen Project* y *The Dragons' Trilogy* (estos tres últimos presentes en distintas ediciones del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid).

Robert Lepage, director, escritor y actor

Hombre de teatro polivalente, Robert Lepage (Quebec, 1957) es director, escenógrafo, autor dramático, actor y realizador. Aplaudido por la crítica internacional, ha creado y llevado a escena obras que cuestionan los códigos de realización escénica clásica, particularmente por su intenso y particular acercamiento a las nuevas tecnologías. Autor y director de multitud de piezas, a la vez transgresoras y universales, se ha inspirado fundamentalmente en la historia contemporánea.

Muy joven descubre su pasión por la geografía y, atraído por todas las formas de arte, se interesa por el teatro. En 1975, con diecisiete años, ingresa en el Conservatoire d'Art Dramatique de Quebec. Participa en un taller en París en 1978 y a su vuelta trabaja en varias creaciones como autor y director. Dos años más tarde se une al Théâtre Repère.

En 1984, crea *Circulations* que fue presentada en todo Canadá y recibió el premio a la Mejor Producción Canadiense durante la Quincena Internacional de Teatro de Quebec. Un año después, con *The Dragons' Trilogy*, su trabajo recibe por primera vez reconocimiento internacional y el fervoroso aplauso del público. Le siguen *Vinci* (1986), *Polygraph* (1987) y *Tectonic Plates* (1988). También en 1988, funda su propia sociedad de gestión profesional: Robert Lepage inc. (RLI).

De 1989 a 1993, ocupa el puesto de director artístico del National Arts Center's French Theatre de Ottawa. Paralelamente, continúa su camino de creación con la presentación de *Needles and Opium* (1991-1993/1994-1996), *Coriolan*, *Macbeth*, *The Tempest* (1992-1994) y *A Midsummer Night's Dream* (1992), con la que se convierte en el primer norteamericano en dirigir una obra de Shakespeare en el Royal National Theatre de Londres.

THE BLUE DRAGON

El año 1994 marca una etapa importante en la carrera de Robert Lepage con la fundación de la compañía de creación multidisciplinar Ex Machina, en la que asume la dirección artística. Con Ex Machina presenta *The Seven Streams of the River Ota* (1994), *Midsummer's Night Dream* (1995) y *Elsinore* (1995-1997).

También en 1994 hace su primera incursión en el séptimo arte. Escribe y dirige el largometraje *Le Confessional*, presentado en 1995 en el Festival de Cannes. Más tarde, dirige *Le Polygraph* (1996), *Nô* (1997) y *Possible Worlds* (2000), su primera película en inglés.

Gracias al impulso de Lepage nace La Caserne en junio de 1997. En La Caserne, el canadiense y su equipo crean y producen *The Geometry of Miracles* (1998), *Zulu Time* (1999), *The Far Side of the Moon* (2000), *La casa azul* (2001), *The Busker's Opera* (2004), una nueva versión de *The Dragons' Trilogy* con nuevos actores (2003), la ópera 1984 basada en la novela de George Orwell bajo la dirección musical del maestro Lorin Maazel (2005), *The Andersen's Project* (2005), *Lipsynch* (2007), *The Rake Progress* (2007), *The Blue Dragon* (2008) y la nueva creación de Ex Machina *Eonnagata* (2009).

Ha dirigido con éxito las óperas *Bluebeard's Castle* y *Erwartung* (1992). En 1993, firma la puesta en escena de la gira mundial del espectáculo de Peter Gabriel, *The Secret World Tour*. Vuelve a la escena lírica dirigiendo *The Damnation of Faust* en Japón en el año 1999, presentada después en 2001, 2004 y 2006 en París. En el año 2000, participa en la exposición *Métissages* en el Musée de la Civilisation de Quebec y en el 2002 se asocia de nuevo a Peter Gabriel y dirige el espectáculo *Growing Up Live*. Tres años más tarde presenta *KÀ*, un espectáculo permanente del Cirque du Soleil en Las Vegas. En 2008, en el marco de la celebración de las fiestas conmemorativas del 400 aniversario de la ciudad de Quebec, crea la proyección arquitectónica *The Image Mill*.

La obra de Robert Lepage está coronada con numerosos premios. Entre los más prestigiosos se encuentran la Medalla de la Orden Nacional de Quebec en 1999 y el premio SORIQ en 2000. En octubre de 2001 es honrado por la Asociación World Leaders en Harbourfront Centre, galardón que subraya una vez más la importancia de su carrera internacional. En 2002, Francia le rinde homenaje otorgándole la Legión de Honor. Es nombrado Gran Quebequense por la Metropolitan Chamber of Commerce y recibe el Herbert Whittaker Drama Bench Award por su contribución excepcional al teatro canadiense. En 2003, recibe el Premio Denise-Pelletier, la distinción más grande concedida por el gobierno de Quebec en el campo de las artes escénicas, así como el Premio Gascon-Thomas. En 2004 recibe el Premio Hans-Christian Andersen. En el 2005, es honrado con el Premio Samuel de Champlain otorgado por su aportación a la cultura francesa. En el 2007, el Festival de la Unión de Teatros de Europa le entrega el prestigioso Premio Europa, anteriormente concedido a artistas como Ariane Mnouchkine y Bob Wilson. La producción de *The Far Side of the Moon* ganó en Rusia el Golden Mask en la categoría de Mejor Producción Extranjera 2007.

Marie Michaud, actriz

Se graduó en el Conservatoire d'Art Dramatique de Quebec en 1982. Ha formado parte del Théâtre Repère durante seis años y trabajado en muchas ocasiones bajo la dirección de Robert Lepage, junto al que escribió el texto de *The Dragons' Trilogy*. Además de sus papeles en televisión, ha aparecido en obras de teatro como la adaptación de *La Iliada*, de Alexis Martin; *La Locandiera*, de Carlo Goldoni; *Désordre Public*, de Evelyne de la Chenelière; *The Memory of Water*, de Shelagh Stephenson; y *Roberto Zucco*, de Bernard Marie Koltès, entre otras muchas.

Destaca por sus dotes de improvisación y con la LNI (Ligue National d'Improvisation) ha compartido escenario con los grandes actores de la escena internacional.

Marie Michaud ha ganado un premio FTA (Festival TransAmériques) a la Mejor Actriz.

Henri Chassé, actor

La carrera de Henri Chassé se ha desarrollado en televisión, cine y teatro, donde ha interpretado con igual soltura obras del repertorio clásico y piezas contemporáneas. Ha participado en obras como *Dévoilement devant notaire* (*Théâtre d'Aujourd'hui*), *Blasted* (*Théâtre de Quat' Sous*), *Les jumeaux vénitiens* (*Théâtre St-Denis*) y *Le vrai monde?* (*Théâtre du Rideau Vert*), entre otras. En cine ha interpretado papeles en *Post Mortem* (dirección de L. Bélanger) y *La position de l'escargot* (dirección de M. Saäl). En televisión, ha aparecido en las series *Les machos*, *Gypsies* y *Chartrand et Simone*. En 2002, recibió el Premio Gémeaux a la Mejor Interpretación por su actuación en *Le monde de Charlotte*.

Tai Wei Foo, coreógrafa, actriz y bailarina

Nacida en Singapur, Tai Wei Fu ha recibido formación en danza tradicional y danza moderna. En 1997 se unió a Tampines Arts Troupe con la que trabajó en 2004 en Quan Zhou, China. Más tarde, junto a la Buddha Vihara Society viaja a Sri Lanka. Desde 2005 recibe clases de danza contemporánea en la École de Danse de Quebec y trabaja en distintos espectáculos de danza tradicional china.

The Blue Dragon es su primera experiencia como actriz. Además, es artífice de las coreografías de esta pieza.

Más en

www.lacaserne.net

www.epidemic.net

THE BLUE DRAGON

Ex Machina/ Robert Lepage

The Blue Dragon de MARIE MICHAUD y ROBERT LEPAGE

Traducción al inglés	MICHAEL MACKENZIE
Dirección	ROBERT LEPAGE
Asistente de dirección	FÉLIX DAGENAIS
Interpretación	MARIE MICHAUD HENRI CHASSÉ TAI WEI FOO
Escenografía	MICHEL GAUTHIER
Diseño de accesorios	JEANNE LAPIERRE
Diseño de sonido	JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ
Diseño de iluminación	LOUIS-XAVIER GAGNON-LEBRUN
Diseño de vestuario	FRANÇOIS ST-AUBIN
Asistente diseño de vestuario	JESSICA POIRIER-CHANG
Concepción de las imágenes	DAVID LECLERC
Coreografía	TAI WEI FOO
Agente del director	LYNDA BEAULIEU
Dirección de producción	JULIE MARIE BOURGEOIS
Director técnico	PIERRE GAGNÉ
Dirección de giras	DANIELLE Fiset
Regidor general	CHRISTIAN GARON
Operador de audio	DONATO WHARTON
Operador de vídeo	ALEXIS RIVEST
Operador de luces	FÉLIX BERNIER GUIMOND
Jefe de vestuario y accesorios	JEANNE LAPIERRE
Jefe tramoyista	CHLOÉ BLANCHET
Tramoyista	YANNICK DUFOUR
Asesores técnicos	TOBIE HORSWILL CATHERINE GUAY RICHARD HANSEN
Pelucas	RICHARD HANSEN
Construcción de decorados	Astuce Décors inc. Les Conceptions visuelles Jean-Marc Cyr inc. Conception Alain Gagné inc.
Caligrafía china	TRUONG CHANH TRUNG

Producción: Ex Machina

En coproducción con La Comète (Scène nationale de Châlons-en-Champagne)/ La Filature, Scène nationale de Mulhouse/ MC2 : Maison de la Culture de Grenoble/ Le Théâtre du Nouveau Monde, Montreal/ Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Salamanca 2008/ Le Théâtre du Trident, Quebec/ Simon Fraser University, Vancouver/ UCLA Live/ Le Centre National des Arts du Canada/ Cal Performances, University of California, Berkeley/ barbican bite 10, Londres/ BITEF Belgrade International Theater Festival/ Le Volcan, Scène nationale du Havre/ TNT - Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées/ Théâtre National de Chaillot, París/ Ulster Bank Dublin Festival/ Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Productor delegado Europa y Japón	RICHARD CASTELLI
Equipo del productor delegado Europa y Japón	ROSSANA DI VINCENZO FLORENCE BERTHAUD PIERRE LALY MICHAEL MORRIS
Productor delegado Reino Unido	
Productor delegado, América, Asia (excepto Japón), Australia y Nueva Zelanda	MENNO PLUKKER
Productor para Ex Machina	MICHEL BERNATCHEZ

Ex Machina esta subvencionada por el Consejo de las Artes de Canadá, el Consejo de Artes y Letras de Quebec y la Ciudad de Quebec.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fo

THE BLUE DRAGON

Ex Machina/ Robert Lepage

The Ottawa Citizen, Patrick Langston, 29/03/09

The Blue Dragon está lleno de significado y esplendor visual. Una historia sencilla e íntima sobre tres personas en la China contemporánea que reverbera con implicaciones tan complejas y misteriosas como el corazón humano y la China de hoy.

Le Journal de Québec, 18/01/09, Denise Martel

Confrontación de culturas y de mentalidades, los temperamentos se entrecrocán para hacer sitio a la esencia misma de la vida y a una emocionante e inmensa ternura. Llena de color, poesía y emoción, *The Blue Dragon* dejó al público boquiabierto ayer en su estreno en el Théâtre du Trident (...). Unos segundos bastan para transportarnos literalmente a China (...).

La ilusión o inmersión momentánea es impresionante. Por supuesto, como en todas las puestas en escena de Robert Lepage, la tecnología es importante, pero aquí está especialmente bien empleada y totalmente al servicio de la historia.

La interpretación de los tres actores es soberbia. Si ya conocemos el talento y la capacidad de Lepage y de Marie Michaud, la joven Tai Wei Foo encanta con su actuación y con su danza.

El decorado es, una vez más, transformable. Se superponen imágenes multimedia, iluminaciones electrizantes, numerosos cambios de lugar y la tecnología se combina con un texto sólido, una bella poesía cubierta por un humor certero y una dirección brillante.

Le Soleil Quebec, Jean St-Hilaire, 16/01/09

La unidad de la obra se garantiza gracias al recurso recurrente de los ideogramas de la escritura china. Introducen los momentos de quietud meditativa y los giros dramáticos, como en esa imagen en la que un simple trazo transforma en positivo un test de embarazo que antes se había tomado por negativo.

Todo este arte dibuja una fábula inquieta y más bien sombría, pero entreverada de frecuentes momentos de humor. Una fábula en la que el francés convive con el inglés y el chino (...).

LA Times, 13/11/08, Charlotte Stoutd

Nieva en una habitación. Un ciclista pedalea furiosamente mientras mira hacia atrás. Caracteres chinos parecen desangrarse sobre una pantalla. Estas son algunas de las piezas de *The Blue Dragon*, el puzzle teatral de Robert Lepage y Ex Machina, en cartel ahora en el UCLA Live's International Theatre Festival.

(...) Esa pieza [*The Dragons' Trilogy*] terminaba con Pierre Lamontagne marchándose a China para estudiar; este *Dragon* le encuentra regentando una galería de arte en Shangai y luchando contra sus ataques de ansiedad.

La elegante escenografía de Michel Gauthier consiste en dos niveles de paneles a contraluz enmarcados en acero, una arquitectura móvil que se convierte sucesivamente en avión, estación de metro, apartamento y estudio de pintor. Espacios en los que se desarrolla la más bien clásica historia de Pierre y dos mujeres: Claire (Marie Michaud, coautora de la pieza), un antiguo amor que ahora se dedica a la publicidad y Xiao Ling (Tai Wei Foo), la joven artista China con la que mantiene una relación. Claire llega con una maleta llena de juguetes para el bebé chino que va a adoptar. Su equipaje se pierde, el plan de adopción se frustra y los tres se encuentran conectados de maneras que nunca hubieran imaginado...

LA CRÍTICA