

Compagnie 111 - Aurélien Bory

www.cie111.com

Foto: Aglaé Bory

TEATRO FÍSICO

SANS OBJET

País: Francia | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Concepción, escenografía y dirección: AURÉLIEN BORY Asesor artístico: PIERRE RIGAL Intérpretes: OLIVIER ALENDA y OLIVIER BOYER Operario del robot y programador: TRISTAN BAUDOIN Música original: JOAN CAMBON Iluminación: ARNO VEYRAT Colaboración artística: SYLVIE MARCUCCI Ingeniero de sonido: JOËL ABRIAC Vestuario: SYLVIE MARCUCCI Escenografía y construcción de decorados: PIERRE DEQUIVRE Accesorios de pantalla: FRÉDÉRIC STOLL Pintura escénica: ISADORA DE RATULD Máscaras: GUILLERMO FERNÁNDEZ Dirección técnica: ARNO VEYRAT - ESTRENO EN MADRID -

“No saber lo que vas a ver es una de las mejores maneras de ir al teatro”. AURÉLIEN BORY

“La relación entre el hombre y la máquina está evolucionando muy rápido. No es cuestión de juzgarlo, sino de aceptarlo” dice Aurélien Bory (Colmar, Francia, 1972), creador que disfruta sorprendiendo a su público con un arte espectacular que mezcla circo, danza y teatro visual. Ante sus singularísimas puestas en escena, la crítica internacional se cuestiona: “¿Hablamos de teatro, de nuevo circo, de danza, de nuevas tecnologías? De todo tienen sus propuestas, pero de lo que sí podemos hablar es de prestidigitación escénica, de auténtica magia, de ESPECTÁCULO, así, con mayúsculas”.

En *Sans Objet* este creador francés, científico y hombre de circo, explora el vínculo cada vez más ceñido, pero no por ello más comprendido, entre los seres humanos y la tecnología.

En el escenario, como una extraña figura mitológica, un robot de la industria automovilística que trae a la cabeza imágenes de la ciencia ficción de los años setenta. Fuera de su contexto, “sin objeto - sin sentido”, este poderoso brazo articulado se convierte en un actor, en un intérprete más junto a Olivier Alenda y Olivier Boyer, que emprenden un diálogo coreográfico de desbordante poesía. *Sans Objet* recrea con humor y poesía un espacio cada vez más familiar, aquel en el que los robots se humanizan y los humanos se robotizan. Sin palabras, el cuerpo de los intérpretes se convierte en herramienta de comunicación, en materia viva que baila, lucha, juega, pierde y gana frente a la perturbadora energía de ese brazo de metal.

► Sobre la Compañía

Aurélien Bory y Olivier Alenda fundaron la Compagnie 111 en el año 2000. Sus creaciones combinan diferentes disciplinas artísticas, desde el teatro a la danza, pasando por el circo, las artes visuales y la música. La cuestión del espacio es primordial en todos sus trabajos. Para Bory, director artístico de la compañía, “el actor se sitúa en este espacio (el escenario) y nos lleva a preguntarnos sobre el lugar del hombre en el mundo. Parto de la relación entre estos dos elementos: el espacio escénico como mundo y los actores como representaciones del hombre ordinario”.

Su trilogía sobre el espacio está compuesta por *IJK* (2003), *Plan B* (2003) -en colaboración con Phil Soltanoff- y *Plus ou moins l'infini* (2005). En 2003, creó junto a Pierre Rigal el solo *Erection*, que marca el comienzo de una colaboración que continúa con *Arrets de jeu* en 2006. En 2004 se estrena *Taoub* con Le Group Acrobatique de Tanger y en 2007 *Les sept planches de la ruse*, pieza creada en China con artistas de ópera de Pekín que le valió en 2008 el Premio Creador sin Fronteras / CulturesFrance. Después llegaron los espectáculos *Questcequetudeviens?* (2008) y *Sans Objet* (2009), estrenada en el TNT-Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées.

Teatros, fechas y horarios

Naves del Español - Matadero Madrid
Sala 1

27 y 28 de mayo a las 20.30 horas
29 de mayo a las 19 horas

SANS OBJET

Con nombre propio

El hecho de no conocer lo que uno mismo está a punto de ver, es sinceramente una de las mejores maneras de ir al teatro. En otras palabras, se trata de ir en un estado de mente abierta y de aceptación de una nueva forma de arte, sin ninguna idea preconcebida. En mis producciones intento otorgar a los espectadores una gran libertad de acción. Ellos mismos completan el trabajo a través de la asociación de ideas, de sus referencias, del reconocimiento y experiencias y a través de todo lo que influya en la manera de apropiarse de lo que están viendo. Es también necesario agitar las cosas, estimular la imaginación de la gente. Ése es mi objetivo y lo que intento cuando saco las cosas de contexto. De hecho esto es donde *Sans Objet* empieza, cogiendo un robot industrial y poniéndolo en el escenario en los años 1970 de la industria de la automoción. Fue el primer robot usado por la gente, una especie de punto de partida de esta nueva relación. En su propio contexto tiene un uso determinado, mientras que en el escenario éste se pierde. Se convierte en inservible y, por tanto, nuestra visión del mismo cambia. Se convierte en un recipiente y espejo de nuestras proyecciones. Yo veo el teatro un poco de esta manera.

Al principio de planificar un show siempre intento responder dos preguntas: ¿Sobre qué trata? Y... ¿Para qué sirve? Yo me imagino el espacio en el escenario. El diseño siempre ha sido central en mi trabajo. No tiene una función decorativa, sino una función activa. Actúa con el artista y viceversa. Con *Sans Objet* he querido presentar en el escenario un robot industrial lo suficientemente fuerte como para mover la escena tan bien como los intérpretes. La máquina se convierte en un protagonista hecho y derecho. Es un brazo mecánico articulado. Se usará como una marioneta, un ser totalmente tecnológico, en su diálogo con un hombre normal y contemporáneo. Es como si los hombres de hoy estuvieran formados por dos facetas –él es todavía humano, pero va progresando hacia la tecnología-. La relación entre el hombre y la máquina evoluciona rápido. No se trata de juzgarlo, sino de aceptarlo. El robot llegó a la escena industrial en los años 70, la idea es extraerlo de su ambiente poniéndolo en el escenario, lo que le hace pasar al ámbito del arte, de la superficialidad. Se convierte en un intérprete. La gente siempre ha intentado cruzar la frontera entre vivir y no vivir a través de la imaginación. Es verdad que a los objetos se les da un alma, el mito de una estatua que vuelve a la vida, o muchas áreas de la ciencia ficción. Esta perspectiva me interesa mucho en cuanto a que se va haciendo cada vez más concreta.

Observamos un doble movimiento: el robot tiende a convertirse en un humano y el hombre lo hace en un robot. Los riesgos humanos no llegan a ser tan buenos como los del robot. La interpretación es importante. Los hombres se verán forzados a convertirse en tecnológicos si quieren permanecer en la carrera. En el pasado, para evaluar sus capacidades se medían a sí mismos contra los animales. Hoy el desafío es la tecnología.

AURÉLIEN BORY
Director

Sobre el escenario

AURÉLIEN BORY
Director

Aurélien Bory es el director de *Sans Objet* y el director artístico de Compañía 111. Nació en 1972. Vive y trabaja en Toulouse, donde dirige la compañía. Para cada proyecto colabora con diferentes artistas como Phil Soltanoff para *Plan B* (2003) y *Plus ou moins l'infini* (2005), y el Grupo Acrobático de Tánger for *Taoub* (2004). Con Pierre Rigal hizo *Erection* (2003) y *Arrêts de jeu* (2006). En 2007 creó *Les sept planches de la ruse* en Dalian con artistas chinos de la Ópera de Pekín. En noviembre de 2008 creó *Questcequetudeviens?* para Stéphanie Fuster en el Festival Mira! en Burdeos. En 2009 presentó *Sans objet* en el Teatro Nacional de Toulouse.

OLIVIER ALEND
Actor

La andadura de Olivier Alenda en las artes del circo y la interpretación comenzó con un entrenamiento en la Escuela Lido, en Toulouse, y en 1996 continuó con un curso de dos años en la Escuela del Circo Nacional en Montreal (Canadá). Durante el tour internacional con la Compañía Tattoo en 1998 y 1999 interpretó codo con codo junto a Aurélien Bory. En 1999 los dos fundaron la Compañía 111. Entonces él tomó parte en toda creación e interpretación de la compañía, comenzando con *IJK* en el 2000, y el resto de la trilogía (*Plan B* y *Plus ou moins l'infini*) hasta 2009, cuando se convirtió en uno de los dos acróbatas enfrentados al robot industrial en *Sans Objet*.

OLIVIER BOYER
Actor

Su carrera comienza como artista de circo desde 1995 hasta 1997. Después se especializó en la escuela Rosny y en el Centro Nacional para las Artes del Circo (CNAC) hasta 2001. Durante estos años participó en numerosos proyectos con artistas como Gilles Baron o Pierre Droulers. Desde 2002 a 2004 colaboró para varios shows de circo contemporáneo, y trabajó también como acróbata en la Ópera Aôda. En 2004, en Japón, trabajó en *Voyage*, de Sébastien Lalanne. En 2010 comenzó a trabajar en *Sans Objet* y desde entonces ha estado dando la vuelta al mundo con este show.

SANS OBJET

SANS OBJET

Compagnie 111 / Aurélien Bory

Intérpretes:	Olivier Alenda Olivier Boyer Aurélien Bory Tristan Baudoin Joan Cambon Arno Veyrat Pierre Rigal Sylvie Marcucci Joël Abriac Sylvie Marcucci Pierre Dequivre Frédéric Stoll Isadora de Ratuld Guillermo Fernandez Arno Veyrat
Concepto, escenografía y dirección: Operador de robot y programador: Música original: Diseño de iluminación: Colaboración artística: Asistente del Director: Ingeniero de sonido: Diseño de trajes: Diseño y construcción del escenario: Accesorios de pantalla: Pintura escénica: Máscaras: Dirección técnica:	
Administración, producción y reservas: Menciones de producción obligadas: Producción: Coproducción:	Florence Meurisse, Christelle Lordonné Compagnie 111 – Aurélien Bory TNT-Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées, Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E, Théâtre de la Ville- Paris, La Coursive-Scène nationale La Rochelle, Agora-Pôle national des arts du cirque de Boulazac, Le Parvis-Scène nationale Tarbes-Pyrénées London International Mime Festival TNT-Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées L'Usine, lieu conventionné Arts de la rue – Tournefeuille
Con la ayuda de: Residencia: Agradecimientos especiales a:	

SANS OBJET

Compagnie 111 / Aurélien Bory

DANSER
abril 2010

Sí, hace frío. La máquina (un anciano robot de la industria automóvil) no impone para nada su marco, su tono, su ritmo. No es completamente nuevo, incluso parece anclado en los años 70. Pero esta *performance* transmite un poder imaginario. No habíamos podido aplaudir a *Press*, de Pierre Rigal (...) y mostramos totalmente indiferentes ante este nuevo episodio de la lucha del hombre contra la máquina. En *Press*, las cosas eran muy fáciles: el hombre sufría una disminución de su especie, pero se adaptaba, con la elegancia de Buster Keaton. La dimensión burlesca aparece ahora menos presente ya que el robot dirige la acción. Los intérpretes, sumergidos tras la máquina, van a perder la cabeza en una alienación más sufrida que voluntaria. Una puesta en marcha que queda, como la propia escena, memorable. En esta proposición inédita (no podemos hablar de danza, ni de circo... más bien de "robótica artística") el hombre se encuentra reducido a poca cosa, como en esa obra maestra de ciencia ficción de Rosny Ainé, *La muerte de la tierra* (1910). De ninguna dirán: "una antigüedad".

LE NOUVEL OBSERVATEUR
abril 2010

Un robot y los hombres

Un monstruo inquietante que, antes de revelarse, se esconde con una lona que le hace aún más espantoso, y se descubre como un robot prodigioso en el que se confrontan dos hombres jóvenes. Da igual si antes es espectacular, a *Sans Objet*, la obra de Aurélien Bory, no le falta profundidad y nos hace interrogarnos sobre la primacía del hombre sobre la máquina. "La confrontación del hombre contemporáneo y del robot no es alegre", afirma el autor. Lo muestra con elocuencia en este espectáculo jadeante donde sus dos intérpretes se ven magníficos de energía y de solvencia.