

Foto: Herman Sorgeloos

DIE SIEL VAN DIE MIER

EL ALMA DE LAS TERMITAS, de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam

LOD I music theatre
www.lod.be

TEATRO MUSICAL

País: Bélgica | Idioma: Flamenco (con sobretítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2004

Concepción, dirección e interpretación: JOSSE DE PAUW Texto: DAVID VAN REYBROUCK Música: JAN KUIJKEN y GEORGE VAN DAM Dramaturgia: MARIANNE VAN KERKHOVEN Escenografía: HERMAN SORGELOOS Vestuario: ANNE-CATHERINA KUNZ Diseño de iluminación: PINO ETZ, ROBBIE BOI & HERMAN SORGELOOS Vídeo: PINO ETZ & ROBBIE BOI Producción: LOD Coproducción: HET NET / DE WERF Con el apoyo de: KVS

ESTRENO EN ESPAÑA

“Divertida, insidiosa, una mordaz performance”. HUGUES LE TANNEU, LES INROCKUPTIBLES

“Cantando las palabras, recitándolas en forma de poema, susurrándolas, gritándolas y tarareándolas rítmicamente, Josse De Pauw da rienda suelta a la imaginación en esta obra, en la que el caos toma ocasionalmente el control, solo para ser continuado por la quietud de un hermoso poema”. Así definía Meander Magazine esta singular joya de teatro musical que corre a cargo de una de las compañías más prestigiosas de Europa, LOD I music theatre.

El polifacético Josse De Pauw, reputado actor y director belga, dirige y protagoniza el premiado texto de su compatriota David Van Reybrouck, escrito en el año 2004. Una obra cuyo título versa sobre la naturaleza de las termitas para ilustrar la condición humana, sus miserias y sus grandezas, mejor que cualquier otro estudio animal. He aquí una producción que planea sobre el orden de los insectos y el caos del ser humano, en un cóctel de emociones, experiencias y recuerdos, que busca una verdad distinta en la poética de la naturaleza.

Sobre las tablas, De Pauw da vida al entomólogo que en su papel de erudito trata de explicar la ortodoxia de estos insectos: su exquisita organización, su disciplina, su actitud diligente ante el destino... Una elocuente e irónica conferencia que divierte al espectador se torna de repente en lamento cuando el discurso académico del profesor sucumbe al recuerdo de su propia vida. No todo es tan perfecto ni tan mecánico en el alma del ser humano. La memoria de un amor truncado devuelve al protagonista al Congo belga de los años 60. Y comienza un canto con el que revive su frustración. De Pauw da buena cuenta de sus dotes de cantante en un recital de jazz contemporáneo junto al repertorio original de los músicos Jan Kuijken y George Van Dam. Teclados, sintetizador, un violín y un cello con efecto distorsionador son parte fundamental de un espectáculo que explora, en todo momento, los límites de la teatralidad.

Ante la fatalidad, De Pauw se aferra a la belleza de la naturaleza. Así palió la decepción amorosa y la imposibilidad del ser humano de controlar su vida, algo que sí pueden hacer sus apreciadas termitas. Y, tal y como declaró Radio 1 en Bélgica, lo hace en “una actuación diabólicamente inteligente y, al mismo tiempo, cálida y muy generosa”.

► Sobre la Compañía

En sus ya 20 años de trayectoria, la compañía operística y de teatro musical LOD ha conseguido conjugar de manera brillante la experimentación sonora con diferentes textos dramáticos. Trabajando con un comité de expertos, entre los que se encuentran compositores como Kris Defoort, directores como Josse De Pauw y artistas visuales como Patrick Corillon, la productora belga se ha convertido en un gran laboratorio de ideas, cada día más ambicioso. El afán de investigación y de aproximación al teatro a través de la música le ha llevado a cultivar múltiples géneros y a cosechar firmes ovaciones no solo en su país sino también en el extranjero. Montajes como *The Woman Who Walked into Doors*, *The Passion of Judas*, *Yerma*, o más recientemente, *The Hanged* y *Middle East*, han demostrado que la calidad no está reñida con la cantidad y que la prolífica actividad de LOD tiene al público de su parte. Desde la compañía aseguran que la sinergia entre artistas de diferentes disciplinas es la base de su filosofía y aventuran numerosos proyectos para los próximos años, sobre todo, en apoyo a los jóvenes artistas.

Josse De Pauw fundó la legendaria compañía teatral Radeis en la década de 1970 y sentó las bases, junto a Hugo de Greef, del teatro Schaamte, espacio del que después emergería el Kaaitheater. Posee una prolífica carrera como director y como intérprete, no solo de obras teatrales, sino también de películas, entre ellas, *Everybody's famous!*, de Dominique Derudder, nominada a la Mejor Película Extranjera en los Oscar en el año 2000. Ese mismo año, su carrera sería reconocida con el premio Océ Podium, uno de los más importantes galardones de su país.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde

25 y 26 de mayo a las 20.30 horas
27 de mayo a las 18.30 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

DIE SIEL VAN DIE MIER EL ALMA DE LAS TERMITAS,

de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam

DIE SIEL VAN DIE MIER EL ALMA DE LAS TERMITAS,

de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam

Foto: Herman Sorgeloos

Con nombre propio

No sé exactamente por qué el libro de Maurice Maeterlinck me resultó apropiado para una producción músico-teatral cuando lo leí. Por entonces, no estaba al tanto de su plagio. Mi interés debió surgir por la metáfora que hace del hormiguero como organismo vivo. La traslación de esta metáfora a la sociedad humana es obvia. Sé por mi experiencia que si utilizas música en el teatro has de tener cuidado con el “significado” de la obra. Cuanto más pueda extenderse, más posibilidades tienes de hacer algo con música. Así que sería esa “amplitud” del objeto lo que me atrajo, además del elemento escondido del hormiguero: las cosas que pasan dentro alimentan la imaginación. Para comenzar, hablé con Jan y George sobre el tipo de banda sonora que sospechábamos que podrían escucharse allí, de la misma manera que trabajé con Eric Sleichim en Blindman sobre cómo podría sonar la actividad del cerebro humano.

JOSSE DE PAUW
Actor y director

A través de mi tesis doctoral entré en contacto con el trabajo de Eugene Marais sobre primatología. Yo estaba interesado en la gente que había estudiado a los simios en su hábitat natural en la década de 1950 del siglo XX, pero me di cuenta de que Marais ya lo había estado haciendo a comienzos de siglo. Leí *El alma del mono* y descubrí que también había escrito sobre las termitas, además me enteré del plagio que sufrió por parte del Premio Nobel de Literatura, el belga Maurice Maeterlinck. Mi interés en la biología coincidió con mi interés en la historia de la literatura belga. Comencé a desenmarañar la historia completa y luego un par de inesperados giros me condujeron a escribir un libro sobre Sudáfrica. Regresé de allí donde pude hablar con el prestigioso entomólogo Eric Holm, un hombre fascinante que dejó de enseñar en la universidad a los 50 y ahora es un artesano. Él me contó nuevas historias sobre las termitas y Marais. Este trabajo se corresponde con la manera de trabajar de las termitas, su vida está claramente definida pero no la arquitectura que emerge de ella. Por ejemplo, los panales tienen un plan trazado pero no hay dos hormigueros iguales.

DAVID VAN REYBROUCK
Autor

Cuando trabajo sobre un texto, mi inspiración no surge en primer lugar del contenido de la historia. Lo que más me atrae es intentar hacer algo con la música y la palabra hablada. Además, mi principal interés es tocar y componer música con George. Nos conocemos desde hace quince años, hemos formado un gran equipo en varios proyectos. George busca estructuras, matemáticas principalmente, mientras que yo trabajo de manera más impulsiva. Sin embargo, los dos estamos convencidos de que queremos abandonar el sonido clásico (él con su violín y yo con mi violonchelo). George cree en la distorsión de los sonidos, en efectos en los que el violín no se reconoce como tal. Asusta un poco, pero buscar nuevas maneras de trabajar es muy emocionante. Aparte, cada uno tenemos nuestros proyectos, a George le gustaría grabar un disco de palabra hablada, *samplearto* y usarlo otra vez y yo quiero instalar mis instrumentos y empezar a hacer cosas. No soy muy partidario de trabajar con máquinas y me da un poco de miedo la naturaleza estática de los sonidos grabados,

así que prefiero tocar en directo. En la música en directo se abre un mundo de posibilidades, desde planear algo muy íntimo hasta ofrecer un concierto a gran escala.

JAN KUIJKEN
Músico

Sobre el escenario

JOSSE DE PAUW
Director y actor

Después de estudiar en el Royal Conservatoire de Bruselas, Josse De Pauw (1952) fundó en 1976 la legendaria compañía Radeis (1976). Entre otros, ha trabajado con el director Dominique Derudder en *Wait until spring*, *Bandini* (1989), *Hombres Complicados* (1997) y *Everybody's Famous (Ledereen Beroemd)* (2000), que recibió una nominación a los Oscar como Mejor Película Extrajera. También ha coincidido con el director Jaco van Dormael en *Le Huitième Jour* (1996). Como director, su obra *Weg and Larf* obtuvo gran éxito internacional y ganó el Océ Podium Award en el año 2000. Como actor, ha actuado en muchas películas y *performances* teatrales. Recientemente, ha participado en los proyectos teatrales *Onder de vulkaan* (Toneelhuis, 2009), *Blood and Roses* (Toneelhuis, 2011) y *The Hanged* (LOD, 2011).

JAN KUIJKEN
Músico

Perteneciente a una familia de tradición musical, Jan Kuijken (1964) estudió violonchelo y piano en la academia de música en Asse (Bélgica). Ha participado en una amplia variedad de proyectos como *Urbanised* (Luk Mishalle, Trevor Watts), *Fukkeduk*, *Variations on a Love Supreme* (Fabrizio Cassol, Kris Defoort), *Alice's 5 Moons* (Nicolas Thys), *Daniel Schell & Karo* (on the Made to Measure label) y *Passages* (Kris Defoort). También compone su propia música y ha sido músico-residente de la compañía LOD desde el año 2000. La fusión de estilos es típica de Kuijke que continúa explorando nuevas direcciones. En abril de 2011 trabajó junto Josse De Pauw en la producción de LOD *De Gehangenen (The Hanged)*.

GEORGE VAN DAM
Músico

George van Dam (Namibia, 1964) comenzó su carrera como violinista a la edad de siete años, debutando como solista a los 16. Después de completar sus estudios en Sudáfrica y Norteamérica, se estableció en Bruselas donde se graduó en el Royal Conservatoire. Desde finales de los 80, Van Dam ha ido ganando reconocimiento por su trabajo dentro de la música contemporánea y colabora regularmente con algunas de las máximas figuras mundiales. Como intérprete ha sido invitado a numerosos festivales (Festival de Verano de Quebec, Festival Varese de Oporto...) y también ha tocado en Japón y en Rusia. Por último, su interés se centra además en la música de cámara y en el teatro, a través de producciones de directores como Wim Vandekeybus, Josse De Pauw y Tom Jansen, entre otros.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección Josse De Pauw

Texto David Van Reybrouck

Música Jan Kuijken y George Van Dam

Dramaturgia Marianne Van Kerkhoven

Escenografía Herman Sorgeloos

Vestuario Anne-Catherina Kunz

Iluminación Pino Etz, Robbie Boi & Herman Sorgeloos

Vídeo Pino Etz & Robbie Boi

Producción LOD

Coproducción Het Net/De Werf

Con la ayuda de KVS

LA CRÍTICA

RADIO 1. Pol Arias.

Lo maravilloso de este espectáculo es la manera en que tanto la música como la estructura de la interpretación van dando forma al científico en su proceso de búsqueda, intentando crear un orden dentro del caos... Josse de Pauw es un talentoso actor que nos conduce en una interpretación endiablada e inteligente a la vez que cálida y muy generosa.

DE VOLKSKRANT. Marian Buijs.

Experimentamos todas esas metáforas en una interpretación que parece saltar en cualquier dirección, pero en la que, sin embargo, lenguaje y música buscan acertadamente el equilibrio correcto. Todos los elementos se van ajustando gradualmente, intensamente, hasta llegar a estar intrincadamente entrelazados, tan ingeniosamente como un hormiguero. Josse De Pauw se prueba una vez más un intérprete magistral, con la pasión de un Jaques Brel. Y uno tiene la certeza de que el hombre que habla es un artista.

LES INROKUPTEBLES. Hugues Le Tanneur.

Divertida, insidiosa, una interpretación cáustica.

Meander Internet Magazine. Annette van den Bosch.

Cantando el texto, recitándolo en forma de poema, susurrando, gritando o encadenando rítmicamente las palabras, Josse De Pauw da rienda suelta a las emociones en su interpretación, en la que el caos aflora ocasionalmente, para ser aplacado acto seguido por la quietud de un bello poema. Al menos esto es lo que el espectador piensa inicialmente, al oír un jazz aparentemente accidental, el clic rítmico, la llamada de la termita, o un grito al borde de la locura. Pero esto es solo apariencia, pues todo está calculado y orquestado con gran talento. Un espectáculo apabullante en el que Josse de Pauw despliega cada registro de sus habilidades de manera inigualable. Sobre esta trayectoria, el guión utiliza estos recursos, y los músicos definen el rango o alcance de los mismos. En resumen, una cooperación perfecta. Me gustaría citar fragmentos de la obra, pero es mejor recomendarles que la experimenten ustedes mismos. ¡Vayan a verla!

ZONE 09. Evelyne Coussens.

La manera en que De Pauw deja que sus palabras se mezclen con la música, el ritmo, los sonidos de ambiente, y las imágenes, es simplemente brillante. Consigue una forma mixta de discurso, canción, prosa, verso y sonido extremadamente interesante, un mundo híbrido que llega directo desde las entrañas, y que observamos con total fascinación.