

Jakop Ahlbom

LEBENSRAUM (ESPACIO VITAL)

Slapstick, Mimo

País: Suecia-Holanda / Duración aproximada: 1 hora y 5 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“A través de la mímica, del movimiento y de la magia, los intérpretes conquistan a su audiencia con impresionantes acrobacias sobre el escenario y fuera de él”. **VOLKSKRANT**

Un escenario ocupado por una cama-piano y una librería-frigorífico, un sucesión desenfadada de saltos acrobáticos, caídas y golpes, un juego constante de puertas que se abren, se cierran y giran... Bien podría ser una película de Buster Keaton. *Lebensraum (Espacio vital)* es una producción teatral que, inspirada en el mundo del *slapstick*, está llena de imágenes sorprendentes, habilidades extraordinarias y un humor absolutamente conmovedor. La última creación de Jakop Ahlbom es una pieza arrebatadora que saca a escena a dos hombres que viven en un espacio reducido y deciden incorporar a su mundo a una criada mecánica. Pero el robot resultará tener opiniones propias y la tensión y el ritmo irán creciendo sobre las tablas mientras el espacio se va haciendo cada vez más y más pequeño. Y, todo ello, aderezado con la fabulosa música en directo sobre las tablas de la banda holandesa Alamo Race Track.

Slapstick es un término inglés que significa “bufonada” o “payasada”. Se trata de un subgénero de la comedia que se caracteriza por presentar acciones exageradas de violencia física que no derivan en consecuencias reales de dolor. El *slapstick* es una forma de comedia que basa su atractivo en la farsa, los golpes y las bromas del humor físico para crear un efecto cómico en el espectador, excediendo los límites del sentido común. Este género, que recurre a *gags* exagerados para poner en pie una producción en el fondo dramática, con un argumento sencillo, tuvo su época dorada en el cine y la animación de la primera mitad del siglo XX.

Con *Lebensraum (Espacio vital)*, teatro y mimo se dan la mano en un refinado *slapstick* basado en el movimiento y en el tempo físico del cine mudo. A través de la mímica, el ejercicio físico y la magia, los intérpretes logran conquistar a la audiencia con impresionantes acrobacias ejecutadas sobre el escenario y fuera de él. El estreno absoluto de la obra tuvo lugar el 23 de marzo de 2012 en Toneelschuur, Harlem (Holanda).

Sobre el artista

Con Jakop Alhbom, el *slapstick*, un subgénero de la comedia presente especialmente en los primeros años de la historia del cine, se ha convertido en teatro. Alhbom nació en 1971 en Suecia y se graduó en 1998 en el departamento de Mímica de la Amsterdam School for the Arts. Ese mismo año recibió el Top Naeff Prize, el galardón al alumno más prometedor. Ha trabajado durante años en la creación de su propio sello teatral, una marca única en la que el teatro, la mímica, la danza, la música y el mundo del ilusionismo se convierten en uno. Con su manera exquisita de trabajar y su particular mezcla de disciplinas, Alhbom logra crear imágenes que van más allá del teatro.

Hasta la fecha, ha estrenado un total de siete producciones bajo este sello personal: *Stella Maris* (2000), *Nur zur Erinnerung* (2002), *Lost* (2004), *Vielfalt* (2006), *The Architect* (2008), *Innenschau* (2010) y *Lebensraum* (2012). Además, ha colaborado en diferentes producciones con numerosas compañías como Knuckles/Alex d'Electric, Eiland/Orkater, Karina Holla, Roy Peters, Nieuw West, De Groep van Steen y De Daders. Sus creaciones se han presentado y han sido seleccionadas para premios tanto nacionales (Dutch Theatre Festival) como internacionales (Salzburger Festspiele).

Teatro, fechas y horarios

Teatros de La Abadía, Sala José Luis Alonso

Del 5 al 8 de junio de 2014, a las 20 horas

Sobre el escenario

Reinier Schimmel

Actor

Reiner Schimmel estudió 'Danzateatro Expresionista' y ha trabajado con coreógrafos como Piet Rogie, Suzy Blok y Pia Meuthen. Como actor, ha trabajado con los directores Theu Boermans, Dick Hauser, Mirjam Koen, Karina Holla y Johann Kresnik. Interpretó el papel principal en el corto *Never Let Go*, de Lieber Gorilla, y ha participado en la nueva película de Johan Timmers *Vreemd Bloed*. Además, Schimmel trabaja con la compañía de teatro físico de Jakop Ahlbom.

Silke Hundertmark

Actriz

La actriz Silke Hundertmark ha sido nominada por el jurado del VSCD como mejor actriz secundaria por su papel de Colombina en *Lebensraum (Espacio vital)*, premio holandés de teatro, al que por primera vez en la historia optó un personaje que no tenía ni una sola línea de texto. El veredicto del jurado del VSCD fue el siguiente: "Con movimientos precisos, Hundertmark consigue traer a la vida a la muñeca de madera en una actuación extraordinaria. Su interpretación es técnicamente perfecta. El público llega a creer que la muñeca es realmente de madera. Esta joven actriz ha sabido coronar la línea entre el objeto y el ser vivo".

Alamo Race Track

Grupo musical

Alamo Race Track es una banda de música de Amsterdam (Holanda). En la obra *Lebensraum (Espacio vital)*, Reiner Schimmel, Silke Hundertmark y Jakop Ahlbom están acompañados por la música en vivo de Ralph Mulder y Leonard Lucieer, integrantes de este grupo. En contraste con el sonido de los años 20, Alamo Race Track y Jakop Ahlbom crean una escenografía moderna, que, sin embargo, siempre presente ese estilo convencional de 1920. La colaboración previa de Ahlbom y Alamo Race Track en la obra *Inneschau* culminó en la realización de un CD especial, *Unicorn Loves Deer*, nominado en el 2011 para el 3voor12.

Ficha artística y técnica

Concepto: Jakop Ahlbom

Actores: Reinier Schimmel, Jakop Ahlbom, Silke Hundertmark, Leonard Lucieer, Ralph Mulder

Música: Alamo Race Track

Escenografía: Douwe Hibma y Jakop Ahlbom

Dramaturgia: Judith Wendel

Diseño de luces: Yuri Schreuders

Director y técnico de luces : Yuri Schreuders

Ingeniero de sonido: Ray Elderman

Asistente de dirección y chófer: Michel van der Weijden

Asistente de dirección y utilero: Remco Gianotten

Productor ejecutivo: Wilma Kuite / Alles voor de Kunsten

Agente internacional: Global Performing Arts Group (www.gpag.nl)

Agente en España: Ysarca Art Promotions - Pilar de Yzaguirre

Agradecimientos especiales: Daniël Ament, Manuel Boutreur, Cees Debets/Theater aan het Spui, Sanders Pianio's Amsterdam. Veenfabriek, voordekunst, Woedy Woet, Eye Film Instituut.

La crítica

DIARIO LA RIOJA (29.10.2013)

Jonás Sainz

Yo vi a Buster Keaton

Yo soñaba. Él estaba allí. Habla sin hablar, reía sin reír y se movía igual que se mueven los fantasmas en los sueños. Saltaba como si fuera a volar, se golpeaba sin hacerse daño, aparecía y desaparecía. Jugaba muy en serio. Corría, tropezaba y rodaba. Danzando sin parar en un mundo imaginario. Cosa de niños. Cosa de locos. Una maravilla. Vi a Buster Keaton. Su espíritu estaba allí, lo juro. Era él. Desayunando en su casa de quita y pon con aquellos tipos extraterrestres que, sin decir ni una palabra, contaban un bello cuento. Empezaba como 'Scarecrow', haciendo ante mis ojos lo que yo creía que solo podía ser magia de aquel cine

irrepetible. Y luego, aunque la historia crecía por su propio camino, mantenía la esencia del 'Espantapájaros': efectos muy especiales hechos a mano, pura ilusión, sin observar, igual que Buster, más ley de la gravedad que la de su rostro imperturbable. Sutil prodigio obra de un artista total: mimo, música, danza, circo, humor, magia... Un remolino. Todo mezclado, todo en su justa medida. Pizcas de asombrosa genialidad hasta el hermoso final. Gracias, Jakob Alhomb, si de verdad existes. Y gracias a sus actores, los músicos camaleónicos y naíf de Alamo, su escenografía, sus técnicos, su teatro... Gracias por la emoción de volver a la infancia unos instantes. Inventar, descubrir algo nuevo está solo al alcance de quien conserva la inocencia y el entusiasmo. Creer lo inexistente. Crear lo increíble. Sentir la poesía. Todo el universo cabe en esa cáscara de nuez que es la imaginación. Espacio vital. *Lebensraum*. Una deliciosa experiencia surrealista única de teatro. Un sueño.

VOLKSKRANT

Una refinada pieza de *slapstick* basada en el movimiento y tempo de la era de las películas mudas.

DE TELEGRAAF

Lebensraum es un teatro físicamente surrealista, con un toque de magia.

HAARLEMS DAGBLAD

Teatro mímico sobresaliente.

PAROOL

Caos dirigido y rigurosamente acompañado por música.

PLUG OUT

Sin decir ni una sola palabra, los actores cautivan a la audiencia con sus fantásticas acrobacias y movimientos dancísticos.

TROUW

Un cuento de hadas *slapstick* de gran belleza.

VOLKSKRANT

Annette Embrechts

Decir que alguien es parte del decorado no suele ser un piropo. Pero en *Lebensraum*, la mímica de Jakob Alhomb lo es. Todos y todo es parte del apartamento, incluidos los dos músicos de Alamo Race Track. Su vestuario a juego con el papel de las paredes es tan sólo uno de los recursos que tienen para desaparecer en esta habitación llena de recovecos y escondites. Las paredes alineando la decoración absorben todas las intenciones. Los puntos ciegos se convierten en puertas giratorias, los espejos se convierten en ventanas e, incluso, el papel de las paredes esconde un secreto. La cama puede ser tocada como un piano. Lentamente, la decoración va adquiriendo proporciones surrealistas. Durante esta alienación visual crece una calma engañosa en la rutina diaria de estos dos hombres. Hasta que crean una muñeca.

En este mundo vanidoso es obvio que la colorida chica robot ignora su rol de criada sumisa. Sus creadores y ella misma terminan perdiendo la cabeza en este escenario extraño. Jakob Alhomb, Reinier Schimmel y Silke Hundertmark se balancean en este *slapstick* basado en el tempo físico del cine mudo. A través de la mímica, del movimiento y de la magia conquistan a

su audiencia con impresionantes acrobacias sobre el escenario y fuera de él. Alguien familiarizado con el trabajo de Buster Keaton reconocerá enseguida la escena que abre *Scarecrow* (1920), filme en el que dos hombres transforman su apartamento en un salón y le sigue una escena en el dormitorio. El piano parece una réplica del de la película, así como el fragmento de la cena en la que el mantel está controlado por cuerdas. Incluso el mismo Ahlbom se parece a su inspiración. Ahlbom no sería Ahlbom si esta comedia tuviera otro poso de significado.

Mediante a la incorporación de la muñeca, se refiere a la humanización de una sociedad arrogante, que ha perdido el control sobre su propia especie y acude a la infiltración de inteligencia virtual en las relaciones. Little Hundertmark (la mujer de Ahlbom) realiza una actuación extraordinaria: engaña al público con sus cojeras. Parece que la línea que separa a Hundertmark de ser un decorado o ser un ser humano se desvanece.