

Del 4 de octubre de 2013 al 29 de junio de 2014

PROGRAMACIÓN

DOSSIER DE PRENSA

ÍNDICE

Presentación - XXXI Festival de Otoño a Primavera

Página 2

Calendario - XXXI Festival de Otoño a Primavera

Página 3

Angélica Liddell / Atra Bilis Teatro - *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*

Página 4

Pablo Messiez - *Las palabras (Una historia de amor)*

Página 16

Patrice Thibaud / GF Spectacles - *Fair Play (Juego Limpio)*

Página 25

El Conde de Torrefiel -

La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento

Página 31

Compagnie DCA / Philippe Decouflé - *Panorama*

Página 36

The New Riga Theatre / ALvis Hermanis - *Onegin. Commentaries*

Página 43

Charleroi Danses / Michèle Anne De Mey & Jaco Van Dormael – *Kiss & Cry*

Página 47

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, Teatro di Roma y Teatri Uniti di Napoli -

Le Voci di Dentro (Voces desde el interior)

Página 56

André Engel / Irène Kudela / Théâtre des Bouffes du Nord - *Katia Kavanova*

Página 64

Jakop Alhobom - *Lebensraum (Espacio vital)*

Página 67

tg STAN - *Trahisons (Traición)*, de Harold Pinter

Página 72

Alejandro Catalán - *Amar*

Página 76

Israel Galván y Akram Khan - **TOROBKA**

Página 81

Contacto de prensa - XXXI Festival de Otoño a Primavera **Página 87**

PRESENTACIÓN XXXI FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA

En octubre inauguramos una nueva edición del **Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid**. Por segundo año consecutivo, nuestro deseo ha sido el de prolongar la programación del festival a lo largo de toda la temporada con la idea de que resulte más asequible acudir a nuestras salas de una forma dosificada y sin tener que renunciar a ninguna de las grandes figuras de la escena internacional que este año, de nuevo, nos visitarán.

Angélica Liddell será la encargada de inaugurar el **XXXI Festival de Otoño a Primavera** con *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*, una pieza que ha causado ya una gran impresión en prestigiosos festivales europeos como el de Viena o el de Aviñón. De la mano de Angélica hemos recorrido buena parte de su carrera, siendo testigos, por ejemplo, de sus dos estrenos previos que, junto a este montaje que ahora presenta, componen su trilogía china.

El dramaturgo y director argentino Pablo Messiez, que nos tiene acostumbrados siempre a lo mejor cada vez que saca sus obras a escena, regresa a la Sala Cuarta Pared con la comedia dramática *Las palabras (Una historia de amor)*.

El genial cómico Patrice Thibaud y su cómplice habitual, el músico Philippe Leygnac, regresan a nuestros escenarios dispuestos a hacer que niños y mayores se retuerzan de carcajadas en sus asientos con *Fair Play (Juego limpio)*. ¿Cómo no íbamos a querer repetir con ellos tras haber visto en tres ocasiones su mágica *Cocorico*?

El Conde de Torrefiel hará gala de una de las escrituras más punzantes y poéticas que últimamente hemos podido ver sobre las tablas con el estreno en el Teatro Pradillo de *La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento*. He aquí una joven compañía española a la que, sin duda, habrá que seguirle el rastro.

El mago renovador de la danza contemporánea Philippe Decouflé se presenta como otro de los platos fuertes de esta XXXI edición. En esta ocasión, el gallo revisita los grandes hitos de su carrera junto a su mítica compañía DCA con la obra *Panorama*.

De Italia llega el Piccolo Teatro di Milano, una institución legendaria junto a la cual Toni Servillo, uno de directores y actores más carismáticos y queridos del panorama europeo, saca a escena un texto mayor de Eduardo De Filippo, de una actualidad asombrosa sobre la corrupción del alma humana.

Por su parte, el veterano colectivo belga tg STAN se acercará a *Traición*, uno de los textos más celebrados del Premio Nobel de Literatura en 2005 Harold Pinter.

El célebre director de ópera y teatro André Engel ha sido la última gran figura en incorporarse a nuestro cartel. Ésta será la primera vez que Engel visite el festival, con la maravillosa versión de cámara de la popular ópera del Leoš Janáček *Katja Kabanova*, con la dirección musical de Irène Kudela.

Con él, poco falta ya para que cerremos al completo la programación de esta nueva edición. En la página web del festival, www.madrid.org/fo, os mantendremos informados puntualmente de las nuevas incorporaciones que estamos a punto de recibir.

Os invitamos a disfrutar de estas propuestas escénicas que llegarán a nuestras salas entre los meses de octubre de 2013 y junio de 2014. ¡Buen festival!

CALENDARIO XXXI FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA

Del 4 de octubre de 2013 al 29 de junio de 2014

Angélica Liddell / Atra Bilis Teatro *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*

Teatros del Canal, Sala Roja - Días 4 y 5 de octubre de 2013, a las 20 horas. Día 6 de octubre, a las 18 horas

Pablo Messiez *Las palabras (Una historia de amor)*

Sala Cuarta Pared - Del 15 al 19 de octubre de 2013, a las 21 horas

Patrice Thibaud / GF Spectacles *Fair Play (Juego Limpio)*

Teatros del Canal, Sala Verde - Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013, a las 20.30 horas

El Conde de Torrefiel

La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento

Teatro Pradillo - Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2013, a las 21 horas

Compagnie DCA / Philippe Decouflé *Panorama*

Teatros del Canal, Sala Roja - Días 17 y 18 de enero de 2014, a las 20 horas. Día 19 de enero, a las 18 horas

The New Riga Theatre *Onegin. Commentaries, de Alexander Pushkin*

Teatros del Canal, Sala Verde – Días 14 y 15 de febrero de 2014, a las 20.30 horas. Día 16 de febrero, a las 18.30 horas

Charleroi Danses / Michèle Anne De Mey & Jaco Van Dormael *Kiss & Cry*

Teatros del Canal, Sala Verde – Días 4 y 5 de abril de 2014, a las 20.30 horas. Día 6 de abril, a las 18.30 horas

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, Teatro di Roma y Teatri Uniti di Napoli

Le Voci di Dentro (Voces desde el interior)

Teatros del Canal, Sala Roja - Del 15 al 17 de mayo de 2014, a las 20 horas

André Engel / Irène Kudela / Théâtre des Bouffes du Nord *Katia Kabanova*

Teatros del Canal, Sala Roja – Día 31 de mayo, a las 20 horas. Día 1 de junio, a las 18 horas

Jakop Alhbom *Lebensraum (Espacio vital)*

Teatro de La Abadía – Del 5 al 8 de junio de 2014, a las 20 horas

tg STAN *Trahisons (Traición), de Harold Pinter*

Sala Cuarta Pared - Del 10 al 13 de junio de 2014, a las 21 horas

Alejandro Catalán *Amar*

Teatro Pradillo - Del 18 al 22 de junio de 2014, a las 21 horas

Israel Galván y Akram Khan *TOROBKA*

Teatros del Canal, Sala Roja – Días 27 y 28 de junio de 2014, a las 20 horas. Día 29 de junio, a las 18 horas

Angélica Liddell / Atra Bilis Teatro

www.angelicaliddell.com

TODO EL CIELO SOBRE LA TIERRA (EL SÍNDROME DE WENDY)

Teatro y música

País: España / Idioma: Español, mandarín y noruego (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 2 horas y 20 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Estreno en España

Sobre la obra

“El público se quedó paralizado durante unos segundos después de la primera función de *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*. (...) Es increíble la belleza que esta inconsolable mujer consigue crear con la fealdad del mundo”. **FABIENNE DARGE, LE MONDE**

Angélica Liddell, una de las artistas más imprescindibles del teatro europeo de vanguardia, regresa a los escenarios madrileños de 4 al 6 de octubre para inaugurar el XXXI Festival de Otoño a Primavera en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. La obra que la dramaturga, directora y actriz española presenta en esta ocasión se llama *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*, un montaje que habla sobre la pérdida de la juventud y el miedo a ser abandonado, con el que Angélica cierra la trilogía sobre China que comenzó en 2011 con *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d’alphabétisation* y que continuó en 2012 con *Ping Pang Qiu*, ambas piezas estrenadas también dentro del marco del festival.

Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy) toma como punto de partida el tiroteo sucedido el 22 de julio de 2011 la isla noruega de Utoya, cuando Anders Breivick asesinó a 69 jóvenes que tenían entre 16 y 26 años. Este trágico suceso hizo que Angélica conectara la isla de Utoya con otra isla donde la juventud también se veía interrumpida, Neverland. Aquí, la dramaturga se identifica con Wendy y su miedo a ser abandonada. Como ella misma confiesa: “Nos volvemos cada vez más viejos, repulsivos y deprimentes, pero necesitamos ser amados. Lo único que tenemos que decidir es hasta dónde estamos dispuestos a humillarnos. Y si digo, yo soy Wendy, es para vengarme por todo aquello que me ha sido arrebatado. Si no puedo ser amada por los vivos, me asociaré con los muertos”.

La música cobra protagonismo en el montaje de la mano de los valeses creados por el genial compositor surcoreano Cho Young Wuk, famoso por sus colaboraciones con el cineasta Park Chan-Wook (que ha dirigido, entre otras, *Old Boy*, Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2004). El estreno absoluto de *Todo el cielo sobre la tierra (El Síndrome de Wendy)* tuvo lugar en el mes de mayo en el prestigioso Wiener Festwochen de Viena y, antes de su estreno en España en octubre, la obra pudo verse también en julio en el Festival de Aviñón.

Sobre la compañía

En 1993, Angélica Liddell (Figueres, 1966) funda Atra Bilis Teatro, compañía con la que ha montado 23 creaciones. *La falsa suicida* (2000), *El matrimonio Palavrakis* (2001), *Once Upon a Time in West Asphixia* (2002), *Hysteria Passio* (2003), *Y cómo no se pudo ser Blancanieves* (2005), *El año de Ricardo* (2005), *Boxeo para células y planetas* (2006), *Perro muerto en tintorería: los fuertes* (2007), *Anfaegtelse* (2008) y *La casa de la fuerza* (2009) son algunos de sus títulos.

Autora, directora y actriz, Liddell ha mostrado una personalísima trayectoria a lo largo de sus ya veinte años de carrera, durante los cuales ha ganado numerosos galardones, como el Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de América 2003 por *Nubila Wahlheim*; el Premio SGAE de Teatro 2004 por *Mi relación con la comida*; el Premio Valle-Inclán 2008 por *El año de Ricardo*; el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2012 por *La casa de la fuerza*; y el reciente León de Plata en la Bienal de Teatro de Venecia como reconocimiento a toda su obra.

Artista indomable, acude por primera vez al reputado Festival de Aviñón en 2010, donde presenta *El año de Ricardo* y *La casa de la fuerza* y causa una gran sensación. La crítica ha dicho de su teatro que es “vanguardista y político, lleno de sentido, absolutamente necesario”.

El Festival de Otoño a Primavera acogió en 2011 el estreno absoluto de su montaje *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d’alphabétisation*. En 2009, el festival había presentado también *La casa de la fuerza*, obra que causó un gran clamor no solo en España, sino también a nivel mundial, confirmando a Angélica Liddell como una de las creadoras a seguir del teatro contemporáneo internacional, tras las calurosas ovaciones del público y la crítica a su paso por el Festival de Aviñón en 2010. Sus últimas piezas han podido verse no solo en Aviñón, sino también en el Teatro del Odeón de París y en el prestigioso Wiener Festwochen de Viena. En 2013, la directora y actriz española presentó también dentro del marco del festival madrileño su montaje *Ping Pang Qiu*, una crítica de la barbarie de la Revolución Cultural de Mao, que era la segunda parte de la trilogía china que Angélica comenzó con *Maldito sea el hombre...* y que ahora culmina con *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*.

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 4 y 5 de octubre de 2013, a las 20 horas. Día 6 de octubre, a las 18 horas

Con nombre propio

En este trabajo se entrelazan, con vínculos casi sanguíneos, sólidos como el oro, se entrelazan (repito) el azar, el viaje, la voluntad, los sueños y los sentimientos. El origen, como siempre, está en la habitación cerrada, en el miedo nocturno, en el determinismo que acompaña al paso del tiempo, el origen, como siempre, pertenece a lo íntimo, casi al secreto. Y sales de viaje con el corazón atribulado, y todo empieza a hablar de esa tribulación. Unos bailarines callejeros de Shanghái, unos vales, las caminatas en soledad, los jóvenes más hermosos jamás vistos, en Shanghái. Y empiezas a escribir en Shanghái. Y sueñas, sueñas con trasladar Shanghái a un escenario, las tinieblas de la habitación de tu hotel en Shanghái, y la fascinación que te inflama fuera del hotel, en Shanghái, y sueñas con expresar bellamente el modo en que todo eso se

mezcla, en Shanghái, lo interior y lo exterior, y sueñas con un compositor como Cho Young Wuk. Y empiezas a trabajar para hacer realidad un sueño: “Y si me marcho a Seúl a buscar a Cho para que escriba los valeses que bailarán los bailarines shanghaneses... y si lo consigo...”.

Al fin, y una vez recorridos caminos extraños, intensos, y agotadores, caminos inexplicables, incomprensibles, este trabajo pertenece a un empeño insuperable, a las sombras del alma y al resplandor de lo hallado, al misterio y a la aventura. Cada vez que veo bailar a Zhang y Xie, cada vez que les veo bailar esos bellísimos valeses compuestos por Mr. Cho Young Wuk, el corazón me estalla y todo brilla. Y no existe sombra que oscurezca mi infinito agradecimiento, infinito, infinito agradecimiento, y mi profundo cariño.

Angélica Liddell

Sobre el escenario

Angélica Liddell

Directora y actriz

Nacida en Figueras, Girona, en 1966, crea la compañía ATRA BILIS TEATRO en 1993. Sus obras han sido traducidas al francés, inglés, rumano, ruso, alemán, polaco y portugués. Premio de dramaturgia innovadora Casa de América 2003 por *La pasión anotada de Nubila Wahlheim*. Premio SGAE de teatro 2004 por *Mi relación con la comida*. Premio Ojo Crítico segundo milenio 2005 por toda la trayectoria. Premio Notodo del público al mejor espectáculo de 2007 por *Perro muerto en tintorería: los fuertes*. Accesit del premio Lope de Vega 2007 por *Belgrado*. Premio Valle- Inclán 2008 por *El año de Ricardo*. Premio Sebastián Gasch de Artes Parateatrales 2011. Sus últimas obras, *El año de Ricardo*, *La casa de la fuerza* y *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d’alphabétisation*, *Ping Pang Qiu* y *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)* se han estrenado, entre otros, en el Festival de Aviñón, en el Wiener Festwochen y en el Teatro del Odeón de París. En 2012 recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática por *La casa de la fuerza* y en 2013 ha sido galardonada con el León de Plata en la Bienal de Venecia de Teatro como reconocimiento a toda su obra.

Lola Jiménez

Actriz

Ha trabajado como intérprete con creadores de danza y teatro, entre ellos Mónica Valenciano, Olga Mesa, Lengua Blanca, Elena Córdoba o Carlos Marquerie. Sus últimos trabajos son *La casa de la fuerza*, *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d’alphabétisation*, *Ping Pang Qiu* y *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*, de Angélica Liddell.

Fabián Augusto Gómez

Actor

Su formación en interpretación y dramaturgia empieza cuando entra a formar parte de la compañía “Teatro Estudio” de la Universidad Nacional de Colombia, dirigida por Fabio Rubiano Orjuela y tomando talleres en el “TPB” Teatro Popular de Bogotá, Corporación Colombiana de Teatro y La Casa del Teatro Nacional. Desde 2004 forma parte de la compañía Medea 73, participando en sus últimas siete producciones y siendo monitor del Programa SCREAM Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media, de la Oficina Internacional del Trabajo de la ONU en España. Recientemente, ha formado parte del reparto

de las obras *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation*, *Ping Pang Qiu* y *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*, de la compañía Atra Bilis Teatro, escritas y dirigidas por Angélica Liddell.

Sindo Puche

Actor

Actor y productor de la compañía Atra Bilis Teatro desde 1993 hasta la fecha, con la que ha realizado más de veinte creaciones dirigidas y escritas por Angélica Liddell.

Cho Young Wuk

Compositor

Cho Young-Wuk es un compositor de bandas sonoras surcoreano, principalmente conocido por sus colaboraciones con el realizador Park Chan-Wook. De las bandas sonoras compuestas para las películas de este director destacan las correspondientes a su tríptico sobre la venganza: *Sympathy for Mister Vengeance*, *Sympathy for Lady Vengeance* y *Old Boy*, Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2004.

Ficha artística y técnica

Intérpretes: Fabián Augusto Gómez Bohórquez, Xie Guinü, Lola Jiménez, Jenny Kaatz, Angélica Liddell, Sindo Puche, Zhang Qiwen, Maxime Troussel y Saite Ye

Orquesta: PHACE Ensemble

Pipa chino: Xue Ying Dong Wu

Dirección, texto, escenografía y vestuario: Angélica Liddell

Música: Cho Young Wuk

Asistentes de Mr. Cho Young Wuk, orquestación y arreglos: Hong Dae Sung, Jung Hyung Soo, Sok Seung Hui

Asistente de administración y contratación de Mr. Cho Young Wuk: Lee Ji Yeon

Traducción del texto en mandarín: Saite Ye

Iluminación: Carlos Marquerie

Sonido: Antonio Navarro

Técnico de iluminación: Octavio Gómez

Profesor de bailes de salón: Sergio Cardozo

Trajes a medida de los actores: González

Máscara de león chino: Lidia G le petit paquebot

Intérprete chino-español: Saite Ye

Dirección técnica: Marc Bartoló

Regiduría: África Rodríguez

Producción y logística: Mamen Adeva

Asistente de dirección: María José F. Aliste

Producción ejecutiva: Gumersindo Puche

Producción: Iaquinandi, S.L.

Coproducción: Wiener Festwochen, Festival d'Avignon, Odéon-Théâtre de l'Europe, Festival d'Automne à Paris, deSingel Internationale Kunstcampus, Le-Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées.

Con la colaboración de: Teatros del Canal (Comunidad de Madrid), Tanzquartier (Viena).

Con el apoyo de: Comunidad de Madrid y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – INAEM.

Agradecimientos a: Centro Cultural Coreano en España, Biblioteca Miguel de Cervantes – Consulado de España en Shanghái, Mariano Arias, Inocencio Arias y Manuela Burns.

Información de la gira de *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*

Stadsschouwburg Amsterdam - Países Bajos

15 - 16 noviembre

Théâtre de l'Odéon - Festival d'Automne à Paris - Francia

20 november - 1 diciembre

Le-Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées - Tarbes - Francia

6 - 7 diciembre

deSingel Internationale Kunstcampus - Amberes - Bélgica

13 - 14 diciembre

La crítica

LE MONDE (04.07.2013)

Fabienne Darge

Angélica Liddell, una rabia que solo empieza

En dos espectáculos, la artista española, 47 años, grita y escupe su asco hacia el mundo.

El público se quedó paralizado durante algunos segundos, después de la primera función de *Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)*, el sábado 6 de julio. Y acogió de manera más bien entusiasta la nueva creación, muy esperada, de Angélica Liddell – una acogida en la que se sentía a la vez la sorpresa y la admiración ante la performance a la que acabábamos de asistir y ante las preguntas que el espectáculo puede suscitar en el fondo.

La artista española (a la vez autora, directora y artista de performance), que fue uno de los grandes descubrimientos del Festival, en el 2010, con su impactante obra *La Casa de la fuerza*, está presente en Avignon con dos espectáculos. El viernes 5 de julio, había abierto el Festival con *Ping Pang Qiu*, una primera obra que es como el doble invertido de la segunda: más

excéntrica (pero también más lúdica) en cuanto a la forma y a la manera de utilizar el escenario, y más contenida en cuanto al propósito.

En los dos espectáculos, Angélica Liddell, de 47 años, esa hija de militar franquista que no deja de gritar y de escupir su asco y su rabia frente a esta “cloaca imposible de limpiar” que es el mundo, parte del mismo punto. Es decir de ella, que irremediablemente desgarrada y sufriendo, se fue a China, para aprender el idioma y para intentar amar un país, ya que no puede amar a alguien.

(...)

Lo que interesa aquí es la manera totalmente personal, a veces inocente – pero a la vez consiguiendo fuerza de esa inocencia- en que la artista española se enfrenta a una materia política, y especialmente en los destrozos de la Revolución cultural china incluso hasta en las filas de algunos intelectuales parisinos, así como la afirmación de su singularidad radical frente a todas las empresas de masa, alzando en lugar del *Pequeño libro rojo* de Mao *El libro de un hombre solo* de Gao Xinglian.

Todo el cielo... es a la vez un espectáculo de otro tipo y mucho más problemático e incómodo, sin saber muy bien, al salir del espectáculo, si es en el buen sentido de la palabra. En cualquier caso, su manera de ocupar el escenario es un verdadero acierto. La obra, que empieza en una atmósfera de cuento negro, con una libertad magnífica, mezcla imágenes de una fuerza incuestionable y momentos musicales muy emocionantes dentro de su kitsch asumido – como la serie de valsos bailados por una pareja de ancianos chinos.

Bañado por un sublime poema de William Wordsworth – “Aunque nada pueda hacer volver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo.”, - *Todo el cielo...* es la otra cara íntima y poética de *Ping Pang Qiu*. Pero el espectáculo hace que nos interroguemos por la manera en la que Liddell une a su síndrome personal la historia de la matanza de Utoya, en Noruega, en julio de 2011. Aquí, el propósito, poco claro, suscita un cierto malestar.

No por ello Angélica Liddell deja de ser la descendiente de toda una estirpe de artistas españoles sacrílegos, profanadores, batalladores, ella que durante más de una hora lleva a cabo una performance alucinante, vomitando por ejemplo su odio hacia las madres – ¿qué cantante de rock sería capaz de eso hoy en día? Sus preguntas sobre su propia monstruosidad evocan irresistiblemente el título del célebre grabado de Goya: *El sueño de la razón engendra monstruos*.

Y es que lo más destacable del “monstruo” Liddell es precisamente esa rabia que solo empieza. Esa manera de escenificar su propio encierro, utilizando de manera magistral *The house of the Rising Sun*, la canción de The Animals. Es increíble la belleza que consigue crear esta inconsolable mujer con la fealdad del mundo.

LE FIGARO (11.07.2013)

Armelle Héliot

Festival de Aviñón: Angélica Liddell, el hechizo de la rabia

En *Todo el cielo sobre la tierra*, la artista española vuelve a exhibir la devastadora y deslumbrante energía que ya mostró en *La casa de la fuerza*. Una desgarradora reflexión en la que reúne a los jóvenes brutalmente asesinados en la isla de Utoya, que es también la Isla de los Niños Perdidos de Peter Pan. Tras una serie de escenas sosegadas que ponen de manifiesto su fascinación por la cultura china, Liddell se arranca en una deslumbrante y terrible interpretación en solitario, llegando al límite de su resistencia física y de sus profundas contradicciones, las mismas en las que se cimentan su personalidad y su arte único.

(...)

Nos encontramos con los grandes temas de Angélica Liddell: su sufrimiento, su inestabilidad, la manera en la que no cesa de destruirse y recomponerse; de volver a empezar, literalmente.

Almas sensibles, abstenerse: la obra tiene momentos de una violencia impresionante, y las escenas de sosiego y sonrisas, con orquesta y demostración de baile incluidas, no hacen prever para nada la tormenta que se desencadena a continuación y que constituye el punto de fuga de esta perturbadora obra.

(...)

No les vamos a explicar la obra, porque se asustarían. Explicarla sería hundirse en la obscenidad que Liddell asume, en la violencia que la cimienta.

Es imposible darles una idea, ni siquiera por encima, del momento en el que la silueta delgada y recia de Angélica Liddell, vestida con una combinación de color negro, se arranca en esa terrible interpretación en solitario, que la pone a prueba tanto a ella como a nosotros. Es escandalosamente sincera.

(...)

Angélica Liddell siempre nos recuerda a Janis Joplin. También nos recuerda al cuento *Las Hadas*, de Perrault, en el que unas niñas escupen sapos y culebras y otras escupen perlas y rubíes.

Odio a la madre, odio a la maternidad, deseos de desvanecerse, de desaparecer, de destruirse, experiencias límite, violencia sexual, búsqueda incansable, movimientos destructivos, ideas venenosas, amor tóxico... Todo, todo atraviesa ese cuerpo de adolescente, ese corazón de hija perdida que busca desesperadamente darle un sentido a la vida.

Durante buena parte de esa escena, vuelven a sonar las notas de *The house of the rising sun* (versión de The Animals, 1964), hasta que ella la canta, la canta a voces, con gritos de hada y suspiros de santa, hija de un fuego eterno con llamas muy altas.

(...)

Selección de críticas de prensa en francés

Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)

FESTIVAL DE AVIÑÓN, JULIO 2013

“ À tous les sens du terme, on peut voir ici une mise à nu, car elle se livre encore peut-être plus que dans ses créations précédentes. La solitude, la souffrance, l'étrangeté au monde, la rage de vivre mais aussi le courage, le désespoir, l'amour... tout y est mêlé. [...] Un spectacle pèse-nerfs, comme un cri, même si non dépourvu d'humour, dont on sort secoué, étourdi, mais surtout ébloui par la verve féroce, la rage et la tendresse de ce qui est un authentique chant d'amour”.

Hugues Le Tanneur , *Les Inrockuptibles* (supplément Avignon), 3 juillet 2013

“Revenue de Chine, l'artiste espagnole fait de son corps l'idéogramme du supplice. [...] On connaît ces rituels de bête de scène, mais leur sauvagerie, leur beauté convulsive font de chaque spectacle d'Angélica Liddell un abîme dans les nuits estivales”.

Danièle Carraz, *La Provence*, 9 juillet 2013

“Qui peut encore douter de la colère et de la rage d'Angélica Liddell devant la médiocrité du monde ? De son aversion pour la norme, les normes, qu'elles soient sociales, sexuelles ? [...] Tandis qu'elle pleure, se déchire et se maltraite, comme Nina Hagen en son temps, Angélica Liddell piétine les codes et déplace le curseur du féminisme en des recoins de l'intime où les femmes n'osent encore s'aventurer”.

Marie-José Sirach, *L'Humanité*, 11 juillet 2013

“Bouleversante, monstrueuse Angélica Liddell qui fait de sa souffrance (“la norme” selon elle), son manque d'illusion pour l'humanité, sa haine envers les mères et sa peur de l'amour, son œuvre”.

Delphine Michelangeli, *Zibeline*, 17 juillet 2013

“La fureur et la rage de la Liddell, folle de solitude et de désespoir, et éructant en collant noir contre les mères, les enfants, les mères et leurs enfants furent des moments d'absolue tension, d'énergie à vif. Pour elle, les mères détruisent leur progéniture et sont l'incarnation même du mal. Et elle met tant de démesure dans sa détestation qu'elle finit par poser question. [...] Dans *Todo el cielo sobre la tierra*, tout palpite, frémit. Et l'Espagnole devient quasi mystique dans sa quête éperdue d'afficher sa douleur, son angoisse de vieillir et d'être seule. Le théâtre pour elle a remplacé Dieu. Il exorcise ses terreurs. Et les nôtres”.

Fabienne Pascaud, *Télérama*, 27 juillet 2013

“Que l'on reste assis pendant deux heures quarante ou que l'on se lève avant la fin : une chose est sûre, le travail acharné d'Angélica Liddell ne laisse pas indifférent. Il gratte, il fait sourire, il énerve, il provoque. Il fait tout cela en même temps. [...] Avec cette force pleine de rage, Angélica Liddell livre un spectacle à la beauté crue, irritant, intense et à bien des égards inestimable”.

Elsa Pereira, *Time Out*, juillet 2013

“En état de lutte intérieure, elle pique une colère qui secoue son corps, comme habité par un chant flamenco, les pieds martelant le sol, les bras tentant de fendre l’espace, noire de fureur malgré sa culotte dorée, la voix prête à se casser. Sur son île d’Utoya, Wendy (son personnage) ne lâche rien, ni son rapport à Shanghai où un flic veut l’arrêter, ni son cri de ferveur pour la jeunesse, ni son dégoût pour la vieillesse, ni, plus troublant encore, son mépris des femmes mères”.

Marie-Christine Vernay, *Libération*, 9 juillet 2013

“Splendide, effrayant, atrocement répétitif, énorme, débordant, fascinant, exaspérant et bien plus encore. [...] À la fin du spectacle, on s’étonne de la voir encore vivante et on se rend compte que sa rage est ce qui la maintient en vie. A ce compte-là, elle vivra cent ans!”.

Laurence Liban, *L’Express.fr*, 8 juillet 2013

“Un micro à la main, tout de noir à peine vêtue, Angelica Liddell crie sa rage, sa haine des mères, de la société, sa soif d’amour, et puis elle met en pièces le mot amour. Ce bout de femme à l’allure de petit corbeau lèche même le plateau: le théâtre, du moins, elle l’aime. [...] C’est d’abord follement baroque et kitsch. Il y a des arbres miniatures, une peluche, les robes de soie pastel d’actrices chinoises emportées par une valse, et une parure d’Indien. Puis ce rêve de douceur, joli et très prenant, vire au cauchemar. Le plateau se vide. Place à la Liddell en solo, genre rockeuse flamenca en combinaison noire”.

Odile Quirot, *Le Nouvel Observateur*, 10 juillet 2013

“Les âmes tièdes s’abstiendront : le spectacle est d’une violence hallucinante par moments et les grandes plages de calme souriant, avec orchestre et démonstration de danse, n’annoncent en rien la tempête qui va se déchaîner et constitue le point de fuite de cette pièce dérangeante. [...] On ne vous racontera pas le spectacle car il vous effraierait. Le raconter serait s’embourber dans l’obscénité qu’elle assume, dans la violence qui la fonde. Impossible de vous donner une idée, même pâle, du moment où, en petite combinaison noire, fine et nerveuse, Angélica Liddell se lance dans ce solo époustouflant et éprouvant pour elle comme pour nous. Elle est scandaleusement sincère”.

Armelle Héliot, *Le Figaro.fr / Le grand théâtre du monde*, 11 juillet 2013

“C’est fascinant, ça prend aux tripes et ça ne vous lâche plus. [...] Intransigeant, suicidaire, radical, indécent et exhibitionniste, rarement le désespoir aura été aussi beau sur scène”.

Juliette Rabat, *Les trois coups*, 13 juillet 2013

“Forte de ses névroses, usant à ciel découvert de cet art de la parole pour dénoncer et se dénoncer, elle crée un univers hors du commun, se distinguant du temps qui se fige aussitôt. Florilèges d’instant atypiques, les scènes s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Il y a dans cette mise en scène et dans la profondeur du propos d’Angelica Liddell une agilité à frôler les

limites, sans jamais les franchir. [...]Angelica Liddell aborde le sentiment de la perte en en parlant le plus simplement possible, en oscillant entre montées en puissances et magnifiques danses shanghaiennes. Elle nous terrorise avec la vision des rapports humains, nous glace avec ses ombres dépressives et son pessimisme récurrent, mais, malgré tout, nous l'admirons, car elle nous donne à voir de la beauté”.

Savannah Macé, *Huffington Post.fr*, 17 juillet 2013

“En fait, tout au long de la pièce, et on le comprend très vite, c’est d’elle et de son corps qu’elle a envie de parler, avec des mots précis, et dans une langue remarquable”.

Philippe Du Vignal, *Théâtre du Blog.fr*, 18 juillet 2013

“C'est ce qui emporte le morceau, chez le “monstre” Liddell : cette rage inentamée. Cette façon de mettre en scène son propre enfermement, en utilisant de manière magistrale *The House of the Rising Sun*, la chanson des Animals. C'est fou, la beauté qu'elle arrive à créer, cette femme inconsolable de la laideur du monde”.

Fabienne Darge, *Le Monde*, 8 juillet 2013

“*Todo el cielo sobre la tierra (Tout le ciel au-dessus de la terre)* débute par un conte sombre où elle évoque les jeunes victimes d’Anders Breivik lors de la tuerie d’Utoya et il s’achève dans un long et puissant monologue sur une jeunesse confrontée à son inéluctable déclin dans un monde désenchanté où règne, de l’avis pessimiste de Liddell, une inépuisable souffrance. Cette prise de parole enflammée, qu’elle offre à sa manière toute performative (une vraie bête de scène), est notamment marquée par un regard cinglant sur la maternité et la famille, ces intouchables qu’Angelica Liddell n’hésite pas à conspuer. Elle dit tout haut ce que bien des gens pensent tout bas. Et ça décape”.

Philippe Couture, *Voir.ca (Montréal)*, 24 juillet 2013

“Cette femme en perpétuelle explosion volcanique rejette avec fureur tout ce qui l’opresse : le pouvoir masculin, l’ordre social et économique, la cellule familiale, l’attendrissement, la dépendance par rapport aux autres, la culture établie, le discours altruiste... Elle voit partout mensonges et tromperies. Profondément blessée et déchirée, elle s’exprime avec le déchaînement d’une rockeuse qui n’aurait que ses mots. Elle compose des tableaux avec des partenaires qui sont souvent chinois, mais, vite, s’isole dans le pinceau des projecteurs pour crier, hurler sa douleur, en un monologue de deux heures sans pause ni respiration. Elle a quelque chose d’un Artaud féminin, qui se brûle en scène et doit renaître, un peu plus brisé, à chaque nouvelle représentation. [...] Elle est la plus bouleversante des écorchées vives”.

Gilles Costaz, *Webthea.com*, 26 juillet 2013

Selección de críticas de obras previas de Angélica Liddell

Ping Pang Qiu, La casa de la fuerza, El año de Ricardo

ABC (22.02.2013)

Juan Ignacio García Garzón

La pasión china

“China no existe, es un fantasma. China es la destrucción de China”, asegura Angélica Liddell en un formidable montaje en el que, embarcada en su fascinación por la cultura del país asiático, denuncia el exterminio de la expresión por parte de los totalitarios hipócritas como el que, bajo la bandera de la Revolución Cultural, laminó a millones de personas; algo que la dramaturga define como uno de los momentos más siniestros de la historia del ser humano. Cuenta que un amigo suyo disidente le dijo que ellos sienten al ver una camiseta con el rostro de Mao lo que un occidental sentiría ante una prenda estampada con la cara de Hitler.

Liddell ha eliminado de su cuaderno de trabajo la gramática de los estrépitos para perfilar un espectáculo tan rebotante de sentido del humor como de contundencia argumentativa y brillantez escénica. Ping Pong Qiu alude a la diplomacia del ping pong coreografiada por Nixon y Mao, cada uno con su respectivo halo siniestro como guarnición de las sonrisas, y así, una mesa de ping pong que ocupa el centro del escenario y sirve como mesa de tertulianos en la que la autora responde a preguntas sobre el alma china y condena la minuciosa represión que practican las autoridades de la República Popular.

Un trabajo muy estimulante de fondo y forma, que Liddell define como “teatro documental” y en el que aparecen referencias a Gao Xinglian y Thomas Bernhard, se cocinan y asperjan tallarines, una máquina dispara pelotas de ping pong, suenan mambos, boleros, pasajes de la ópera *Orfeo y Eurídice* de Gluck y el *Mao-Mao* que Claude Channes cantaba en la película de Jean-Luc Godard *La chinoise* (1967). Lola Jiménez y Fabián Augusto Gómez Bohórquez con uniformes de la Joven Guardia Roja, Sindo Puche ataviado con la versión amarilla del traje con que Salomé ganó Eurovisión y Angélica Liddell con un largo vestido encarnado hablan, bailan, interpretan con vigor la pasión china de esta última.

LA DAUPHINE VAUCLUSE (26.07.2010)

La casa de la fuerza

Embriaguez, cólera, consuelo. Una descripción resumida de tres hojas del espectáculo *Coup de poing* del Festival, interpretado en Cloître des Carmes por la artista Angélica Liddell. Pero su fresco dedicado al dolor de las mujeres no puede resumirse en tres palabras. Entorno a una parte sobrecogedora de violencia y de coherencia, la directora de la compañía de teatro Atra Bilis en Madrid basa su trabajo en el sufrimiento íntimo y colectivo, guiado por la compasión. Ella transforma el horror haciendo del acto teatral un gesto de supervivencia. En *La casa de la fuerza*, acompañada de mariachis y de cinco actrices que rebosan credibilidad y de fuerza, nos libra una obra dantesca y universal. Desde cuerpos sumidos a una prueba de fuerza física, hasta el agotamiento, unas voces que gritan de pena, unas palabras que demuestran las violaciones sufridas por las mujeres mexicanas. Después de cinco horas de performance, el público ofrece un respiro copado por la emoción.

LA PROVENCE (19.07.2010)

El año de Ricardo

Ovación en pie para acoger el segundo espectáculo de Angélica Liddell, autora, actriz y responsable de la puesta en escena, descubierta en Francia después de... 18 años de un trabajo prodigioso. Al comienzo, Ricardo III, el monstruo sanguinario de Shakespeare y Catesby, su

alma dañada. Aquí, un gigantesco rubio y mudo, G.O. cuidador del rey y Angélica Liddell, que encarna los seres de poder a los márgenes de la humanidad, cuyo cuerpo, sufridor y drogado, engendra el sufrimiento general del mundo. Un diluvio de palabras lanzadas a lo kalachnikov, cuerpos electrocutados y tendidos como un arco, litros de cerveza bebidos y escupidos, posiciones de una obscenidad bajo el ojo impasible de un jabalí disecado, la extraordinaria comedianta utiliza su cuerpo como una materia histérica. “Histeria crítica”, para denunciar la obscenidad y el horror de un mundo malvado: un performance en forma de grito que deja Angélica Liddell palpitante. Y a nosotros subyugados.

Pablo Messiez

LAS PALABRAS (UNA HISTORIA DE AMOR)

Comedia dramática

País: España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Pablo Messiez es un director que empieza a acostumbrarnos a esperar lo mejor y, de momento, no defrauda”. **MIGUEL AYANZ, LA RAZÓN**

Uno de los directores más aclamados de la escena española de los últimos años, el dramaturgo, director e intérprete argentino Pablo Messiez, regresa a los escenarios madrileños en el mes de octubre para presentar en la Sala Cuarta Pared su última creación, *Las palabras (Una historia de amor)*. La pieza, una parábola cercana y tragicómica, habla con humor, ternura y delicadeza sobre la corrupción del lenguaje y sus consecuencias. Fiel representante de la última y aclamada generación de autores y directores argentinos, como Daniel Veronese o Claudio Tolcachir, Messiez muestra de nuevo con este montaje su sencillez escenográfica, su particular visión de lo cotidiano, la hegemonía del texto en escena y un cuidado trabajo actoral, a caballo entre la comedia y la tragedia, claves que tan bien le han funcionado en exitosas piezas como *Muda*, *Los ojos* o *Las criadas*, por citar algunas de sus últimas obras.

“Imaginen un pueblo cualquiera en un futuro indeterminado. No importa el tiempo ni el lugar. Imaginen a un hombre -un médico- y a varias mujeres. No importan sus nombres. Imaginen que la realidad se llena de cenizas. Cenizas de cuerpos muertos. Imaginen una peste misteriosa, una enfermedad verde y aniquiladora. Sí importan sus motivos”. Con esta inquietante presentación de *Las palabras (Una historia de amor)*, Pablo Messiez lleva a escena un cuento fabuloso donde los protagonistas tendrán que debatirse entre rimar o morir. “En *Las palabras* no importa dónde estamos, cuándo fuimos, quiénes seremos. Importa qué decimos. Y cómo lo hacemos”, apunta la compañía.

Antes de su presentación en el XXXI Festival de Otoño a Primavera, el estreno absoluto de la pieza tendrá lugar el 11 de octubre de 2013 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés.

Sobre la compañía

Pablo Messiez se ha formado junto a maestros como Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, y ha sido dirigido por directores tan reconocidos como Daniel Veronese. Este último, precisamente, ha dicho de Messiez: “Es un encantador de espectadores que abre mundos, los arma oscuros pero a la vez luminosos; no copia, no sigue modas, produce con

extraña sensibilidad y potencia lo que dicta su corazón”. Además de su origen y rico bagaje, Messiez comparte con este aplaudido hombre de teatro su polifacética condición teatral: es actor, autor y director. Nacido en Buenos Aires en 1974 y afincado en Madrid desde hace poco más de cuatro años, sus piezas se caracterizan tanto por su austeridad como por su tendencia a transitar por un registro que se mece desde la comicidad hasta la más profunda tragedia. Pequeñas grandes historias que, dando voz a las personas corrientes, abordan cuestiones universales de la condición humana. Obras sencillas pero profundas, de una compleja poética cotidiana, definen su repertorio.

Tras estrenar con gran éxito *Muda* (2010), *Ahora* (2011), *Los ojos* (2011), *Las criadas* (2012) y *Las plantas* (2012), Messiez vuelve a los escenarios con su última creación: *Las palabras (Una historia de amor)*. Una pieza que entronca con sus anteriores trabajos por su sencillez escenográfica, su particular visión -entre la comedia y la tragedia- de lo cotidiano, la hegemonía en escena del texto -en esta ocasión, combinando prosa y verso- y el trabajo actoral.

Una vez más, Messiez convoca a las actrices Fernanda Orazi (*Muda, Ahora, Los ojos, Las criadas*), Estefanía de los Santos (*Ahora, Las plantas*) y Marianela Pensado (*Muda, Los ojos*). Incorpora al elenco al popular actor de cine, teatro y televisión Javivi Gil Valle y a Alicia Câtot, a la que hemos visto en montajes de Mario Gas (*Adiós a la bohemia*), Ernesto Caballero (*Presas*) y Fernanda Orazi (*El rumor analógico de las cosas*), entre otros. Juntos, entonan este canto optimista, inspirador y contagioso sobre la capacidad redentora de la palabra.

Teatro, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

Del 15 al 19 de octubre de 2013, a las 21 horas

Con nombre propio

Cambiar de país es también cambiar de lenguaje (aunque se hable el mismo idioma). Cada cultura tiene su manera de vincularse con las palabras. Cada comunidad nombra a su modo. Sin embargo, hay un tipo de relación con las palabras que encontraba en mi país y encuentro en éste. Un modo de habla que llamaría “el lenguaje irresponsable”. Es un lenguaje que no se detiene a elegir sus palabras, que se pone en funcionamiento con mucha impunidad. Y ante la eventual llamada de atención de otro, se escabulle con un “tú sabes lo que te quiero decir”. La situación opuesta la encontramos en el amor. Toda relación de amor cuida y elige sus palabras. Incluso inventa nuevas en su afán de nombrar lo innombrable. Creo que si nuestro vínculo con el lenguaje se pareciera más al de un enamorado, otra sería la historia. Estamos rodeados de ejemplos de “lenguaje irresponsable”. Desde una madre diciéndole a su niño: “¡Pero tú eres tonto!”, hasta nuestro presidente, que es tan dado a decir cualquier cosa y quedarse tan ancho. Como si las palabras no tuvieran cuerpo. Como si no tuvieran consecuencias. Por suerte, más tarde o más temprano, las tienen. En el mundo de la obra, la tienen de manera radical y trágica. Muere mucha gente. Pero en nuestra cotidianidad también. Estamos rodeados de muertes provocadas por discursos irresponsables. Claro que, como dice Beckett en *Esperando a Godot*, “la costumbre ensordece” y la relación entre el lenguaje y sus consecuencias se olvida. Y se pone el foco en los hechos, como si nacieran de la nada. Como si en el origen de todo no estuviera esa raíz: la impunidad con la que se abre la boca.

Pablo Messiez

Sobre el escenario

Pablo Messiez

Director y dramaturgo

Pablo Messiez nació en Buenos Aires, Argentina, en 1974. Debutó en 2007 como dramaturgo y director con el espectáculo *Antes*, una versión muy libre de *Frankie y la boda*, de la norteamericana Carson McCullers. La pieza (seleccionada para participar en el Festival Porto Alegre Em Cena de Brasil) se mantuvo en cartel durante dos años, entusiasmando al público y a la crítica, que destacó: “Esta ópera prima de Messiez es de tal belleza que brilla aún de ternura en su melancolía”.

Antes de *Antes*, Messiez llevaba ya más de 20 años sobre los escenarios. Empezó a estudiar interpretación a los 12 años. Entre sus maestros se encuentran Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, con quien además estudió dirección. Ha actuado para directores de la escena argentina como Leonor Manso, Cristián Drut, Rubén Szuchmacher, Daniel Suárez Marsal y Emilio García Wehbi, entre otros.

En 2005 fue convocado por Daniel Veronese para participar en *Un hombre que se ahoga*, versión de *Tres hermanas*, de Anton Chéjov. Con esta obra participó en festivales como el Summer Festival del Lincoln Center de Nueva York y el Tokyo International Arts Festival. *Un hombre que se ahoga* giró por España en 2006 y regresó en 2007, abriendo la temporada del Centro Dramático Nacional Teatro María Guerrero de Madrid y representándose en el Teatre Lliure de Barcelona durante un mes. Messiez continuó trabajando con Daniel Veronese hasta dejar Argentina en diciembre de 2008.

Además de actuar en el citado *Proyecto Chéjov*, formó parte del elenco de *La forma que se despliega* y coprotagonizó junto a Claudio Tolcachir *La noche canta sus canciones*, de Jon Fosse, obra por la que fue nominado al Premio Clarín. En 2010 estrenó *Muda* (obra de su autoría con la que realizó dos temporadas en la sala Pradillo de Madrid). El Teatro Fernán Gómez le convocó para inaugurar su nueva Sala Dos y produjo *Ahora*, nueva versión de *Antes*, que debido a la respuesta del público fue reestrenada en enero de 2011. Ese mismo año, estrenó *Los ojos*, un melodrama telúrico protagonizado por Fernanda Orazi, Marianela Pensado, Violeta Pérez y Óscar Velado.

En 2012 estrenó en el Festival de Otoño a Primavera *Las criadas*, una adaptación del clásico de Jean Genet, protagonizado por Fernanda Orazi, Bárbara Lennie y Tomás Pozzi. También subió a escena *Las plantas* en el marco de la primera edición del Festival Fringe Madrid y formó parte del elenco de *Hamlet*, interpretando a Horacio bajo la batuta del director Will Keen. Además, este mismo año, dirigió a Alberto San Juan en la lectura escénica del texto de Samuel Beckett *Rumbo a peor*. Recientemente, ha escrito los textos para *Return*, la última producción de Losdedae, protagonizada por Marta Etura y Chevi Muraday.

Sobre él, el director argentino Daniel Veronese ha escrito: “Pablo Messiez es una de las *raras avis* del teatro argentino. Encantador de espectadores, además de actuar -tuve el placer de

dirigirlo en varios espectáculos- dirige, escribe y versiona. Abre mundos, los arma oscuros pero a la vez luminosos. Es muy particular, no copia, no sigue modas, produce con extraña sensibilidad y potencia lo que dicta su corazón. Eso es, es alguien que además del cuerpo pone el alma en su trabajo”.

Fernanda Orazi

Actriz

Fernanda Orazi (Buenos Aires, 1975) es actriz, directora y docente de interpretación. En el año 1996 se graduó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Tras participar en montajes de José María Muscari, Celina Andaló y Graciela Balleti, pasó a formar parte de la compañía de teatro La Fronda, dirigida por Ciro Zorzoli, participando en los espectáculos *Living, último paisaje*; *A un beso de distancia* y *Ars Higiénica*, que se han presentado en distintos festivales y teatros internacionales. Por *Ars Higiénica* fue nominada a los Premios Teatro del Mundo como Mejor Actriz.

Durante 2008 y 2009 realizó varias presentaciones del espectáculo unipersonal para café-teatro *Noventa por Siento humedad* (con dirección de Juan Branca) en diferentes espacios de Madrid, como la Sala Clamores o el Teatro Pradillo. En 2010 actuó en *Monstruos*, de María Weiner, y protagonizó *Muda*, con dirección de Pablo Messiez y exitosa presentación en el Teatro Pradillo de Madrid. En la temporada 2010-2011 formó parte del elenco de *Ahora*, de Pablo Messiez, con producción del Teatro Fernán Gómez; y, en 2011, del elenco de *Algo de ruido hace*, de Romina Paula, con dirección de Lautaro Perotti y presentación en el marco del Festival de Otoño a Primavera de Madrid. En 2011 participó en *Los ojos* y un año después en *Las criadas*, ambas con dirección de Messiez. En 2012 protagonizó *La realidad*, con texto y dirección de Daniel Despeyroux. El espectáculo, en el que Orazi interpretaba a dos hermanas gemelas, fue nominado como finalista al Premio Max Revelación.

Como autora y directora, sus trabajos son *Teo con Julia* (2003-2004), estrenada en el Teatro del Abasto de Buenos Aires; *Susana en el agua y con la boca abierta*, estrenada en el Festival de Otoño a Primavera de Madrid en 2010 y *El rumor analógico de las cosas*, estrenada en la Sala Cuarta Pared en junio de 2012. En la actualidad, prepara con su compañía El Rumor su nuevo proyecto, que llevará por título *El futuro*.

Javivi Gil Valle

Actor

Javivi Gil Valle nació en Hervás, Cáceres, en 1961. Inquieto desde la cuna, a los tres meses de edad se trasladó con su familia a París. No regresó a España hasta 1974. En su juventud y antes de iniciar su carrera como actor, se interesó por la literatura (fundó junto a sus compañeros de instituto el colectivo La Buharda), por el ambiente efervescente de la Movida madrileña y por la política. Licenciado en Sociología, se doctoró con una tesis sobre el desarraigo migratorio en La Sorbona de París.

En 1994, de vuelta a España, conoció a Curro Summers, quien ya intuyó sus dotes actorales y le incorporó al popular programa de televisión *Inocente, Inocente*. Después, participó en las series *El síndrome de Ulises*, *Ana y los 7* y *Tío Willy*, además de en los programas *Arévalo* y *Cía y Veredicto*. Pero es en el teatro donde Javivi Gil Valle ha demostrado su versatilidad y su “sexto sentido para los papeles de carácter”, como escribió el crítico Javier Vallejo en El País. Ha interpretado personajes en *El lindo don Diego* (2013), con dirección de Carlos Alfaro; *Hamlet*

(2012), con dirección de Will Keen; *Marat-Sade* (2007), con dirección de Andrés Lima; *Javivi habla solo* (2003), con dirección de Andrés Lima; *Atraco a las tres* (2001- 2002), con dirección de Esteban Ferrer; *El fin de los sueños* (2000), con dirección de Andrés Lima; *El obedecedor* (2000), con dirección de Amparo Valle; *Borges Cabaret* (1999) y *Qué te importa que te ame* (1999), ambas dirigidas por Andrés Lima y Alberto San Juan.

En la gran pantalla ha trabajado a las órdenes de directores como Laurent Tirard (*Astérix y Obélix: Al servicio de Su Majestad*, 2012), Esteban Ibarretxe y José M. Ibarretxe (*Un mundo casi perfecto*, 2011), Dominik Moll (*El Monje*, 2011), José Luis Garci (*Bienvenido a casa*, 2006; *Ninette*, 2005), Philippe Haïm (*Los Dalton*, 2004), Miguel Bardem (*Noche de Reyes*, 2001) y Mariano Barroso (*Los Lobos de Washington*, 1999). En 2010 protagonizó el corto de Miguel Bardem *¿Qué os parece si me pongo el pijama?*

Marianela Pensado

Actriz

Marianela Pensado es actriz y cantante. Se graduó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires en el año 1994. Ha participado en diversos montajes de José María Muscari, para pasar luego a formar parte del grupo La Fronda, dirigido por Ciro Zorzoli, en los montajes *Living*, *último paisaje*; *A un beso de distancia*, *Ars Higiénica* y *Flia*. También formó parte del elenco de *Sueño de una noche de verano* (con adaptación y dirección de Jorge Leyes) y *Acuerdo para cambiar de casa*, de Griselda Gambaro (con dirección de Roberto Uriona y Miriam González).

En 2007 se estableció en España, donde trabaja como actriz, asistente de dirección y docente teatral. Entre sus trabajos como actriz, se cuentan: *Susana en el agua y con la boca abierta*, con dirección de Fernanda Orazi; y *Muda* y *Los Ojos*, ambas escritas y dirigidas por Pablo Messiez. Como cantante, ha formado parte del grupo Dominante de Mí, bajo la dirección musical de Sergio Lanzi.

Alicia Câlot

Actriz

Alicia Câlot se licenció en Interpretación Textual en la RESAD. Se ha formado junto a maestros como Vicente Fuentes, Eva Lara, Joaquín Campomanes, Coral Antón, Jaime Chávarri y Cristina Cerezo. Desde 2010, participa en los entrenamientos actorales conducidos por Fernanda Orazi.

Su carrera se ha desarrollado vinculada al teatro, dentro y fuera de la escena. Como actriz, ha interpretado papeles en obras como *El rumor analógico de las cosas*, con dirección de Fernanda Orazi (2012); *Adiós a la bohemia*, con dirección de Mario Gas (2006); *Esperando a Diana*, con dirección de Celso Cleto (2006); *Sangre Lunar*, con dirección de Xavier Alberti (2006); y *Presas* (2005), con dirección de Ernesto Caballero.

Como asistente de dirección, ha colaborado con Pablo Messiez en las piezas *Las criadas*, *Las plantas*, *Los ojos* y *Ahora*. En televisión, ha participado en algunas de las series más populares de la pequeña pantalla: *Hay alguien ahí*, *Cuenta atrás*, *Chica busca chica*, *Mesa para cinco*, *Aída*, *El comisario* y *Policías*.

Estefanía de los Santos

Actriz

Estefanía de los Santos realizó sus estudios de Arte Dramático en la Escuela de Cristina Rota, completándolos con diversos seminarios de dramaturgia actoral con Sanchis Sinisterra, Fermín Cabal y David Planell, además de con cursos de voz con Omar Rossi y Andrés Navarro y con seminarios de interpretación impartidos por John Strasberg, Fernando Piernas, Claudio Tolcachir y Fernanda Orazi.

En teatro ha sido dirigida por Pablo Messiez (*Las plantas, Los ojos y Ahora*), Andrés Lima (*Urtain*) y Fermín Cabal (*Otra noche sin Godot y Los viernes del hotel Luna Caribe*). Como coautora e intérprete puso en marcha *Conferencias desde Serrano esquina Madrid 2012 y Kabaret cuántico*.

En televisión, ha participado en las series *Luna, el misterio de Calenda, Marco y Cheers*. En cine, ha intervenido en películas como *Miel de naranjas*, de Imanol Uribe y *La venganza de Don Mendo rock*, de José Luis García Sánchez. En 2012, su actuación en la película *Grupo 7*, dirigida por Alberto Rodríguez, le valió una nominación al Goya en la categoría de Actriz Revelación.

Ficha artística y técnica

Interpretación: Alicia Câlôt, Javivi Gil Valle, Fernanda Orazi, Marianela Pensado y Estefanía de los Santos

Texto y dirección: Pablo Messiez

Ayudante de dirección: Laura Galán Montijano

Iluminación: Paloma Parra

Vestuario y espacio escénico: Pablo Messiez

Fotografía y cartel: Javier Naval

Producción ejecutiva: Pilar Ureta (GloriaMundi Films)

Comunicación: Cultproject

Distribución: Producciones Teatrales Contemporáneas

Una producción de: LAZONA

La crítica

ABC (06.06.2012)

Juan Ignacio García Garzón

Ceremonia secreta

El vitamínico montaje que Pablo Messiez ha urdido para Las criadas comienza con un monólogo formidable de Tomás Pozzi, el actor que en la función encarna a la señora: “Ese ventilador es una ventana. Y no digo que es como una ventana. Digo que es una ventana. Y yo soy una mujer hermosa.

Pura energía teatral concentrada en menos de hora y media de una función servida con el único artificio de una naturalidad desbordante. La adaptación de este autor, actor y director argentino instalado desde hace tres años en España es muy fiel al texto que Jean Genet escribió en 1947, y que con frecuencia suele presentarse subrayando los aspectos ceremoniales que contiene, en sintonía con la tendencia del escritor francés a servirse en sus obras de liturgias y simulacros, tanto en el plano estético como en el simbólico y el crítico.

Messiez huye de cualquier acartonamiento de ese tipo y crea la estructura de la magnética pieza con un vendaval de inmediatez y teatralidad nerviosa. Las dos criadas y hermanas, Clara y Solange, se entregan a un juego de intercambio de identidades probándose los vestidos de la señora y suplantándola, pero también interpretando una el papel de la otra: su ceremonia secreta, amasada con odio de clase, desprecio, sarcasmo, humillaciones y subterránea admiración hacia quien sirven. En ese rito, que comienza mientras sacan afanosamente brillo a un juego de café de plata, encuentran su perturbadora identidad de malditas, el pasaporte hacia un destino propio que, a través del crimen, elude el destino que les había reservado el orden social en que se mueven.

Un lecho, un tocador, un ventilador y una montaña de margaritas bastan para que Messiez proponga un espectáculo que revitaliza las claves de Genet trayéndolas a ahora mismo y en el que sirve en su punto la rabia de las sirvientas magníficamente interpretadas por Bárbara Lennie, que pone en su Clara un punto de inquietante dulzura, y Fernanda Orazi, una Solange todo nervio verbal y gestual. Punto y aparte para la señora esquizoide, calva y con barba, despótica y paternalista, que encarna Tomás Pozzi como poseído por el espíritu de Puck. No extraña que se hayan agotado todas las localidades para ver esta estupenda representación.

LA RAZÓN (30.05.2012)

Miguel Ayanz

El grito periférico

Es arriesgado, pero se puede aventurar –sin haber llegado a conocerle– que el espíritu arrabalero que fue Jean Genet, el ave de jaula marginal que salió de una infancia compleja para nadar en el barro hasta volver a emerger, habría sentido afinidad por las Claire y Solange de esta enésima revisión de su poderoso y complejo grito de clases, *Las criadas*. Dejó escrito que ambas, así como la señora, debían ser interpretadas por hombres. Pero ha llovido desde entonces y han sido muchos los montajes que lo han abordado con un giro de género; esto es, con actrices como protagonistas. Además, el iconoclasta Genet quizá habría aplaudido un ejercicio que implica saltarse las normas, aunque éstas lleven su firma. Sobre todo si el resultado es brillante, como éste.

Pablo Messiez es un director que empieza a acostumbrarnos a esperar lo mejor y, de momento, no defrauda, caminando por terrenos estéticos y conceptos teatrales similares a sus espectáculos anteriores. Si antes bebió libremente de Galdós en la vibrante *Los ojos*, aquí opta por cederle protagonismo a Genet, si bien no sitúa al texto original en un altar. De origen argentino, como su reparto –aunque es una producción de La Zona, con ayuda del Festival de Otoño en Primavera, y todos llevan ya años en Madrid–, Messiez acerca la expresividad, los giros y los modismos, al castellano de su país. Es una hermandad lingüística y estética lógica: sus criadas son mucamas, chachas que solía decirse, empleadas domésticas si prefieren, cuyo uniforme es un chándal y una camiseta sudorosa, dos criaturas de las “villas” de Buenos Aires, pero también de la periferia de cualquier gran ciudad europea; dos jóvenes instaladas en el fracaso que bailan al son de éxitos de radiofórmula. Desprovistas de *glamour*, Messiez las hermana con habilidad y todo resulta actual, cotidiano, casi costumbrista, lo cual no deja de tener mérito en un texto tan existencialista y alejado de la calle.

El director logra así que Fernanda Orazi y Bárbara Lennie funcionen como un ente único, unas

siamesas de diferentes personalidades pero igual talento. Las dos brillan de principio a fin – ambas están en momentos de esplendor artístico–, convirtiendo en un juego casi adolescente el ritual macabro con el que simulan y preparan el asesinato de la señora. La entrada de Tomás Pozzi, vestido de raso dorado y diadema en la cabeza, aporta un humor brutal y efectivo. Su tendencia al exceso hace que por momentos se le vaya la mano con la comicidad, pero no es menos cierto que sabe ser una mujer muy mujer, una señora muy señora, sin resultar afectado. Juntos, logran que estas *Criadas* emocionen, convenzan y propongan cómo innovar con Genet en el siglo XXI.

EL PAÍS (25.02.2012)

Marcos Ordóñez

Quien no va al teatro es porque no quiere

Hablando de salas pequeñas (y ofertas grandes, en todos los sentidos), me acerqué a la nueva segunda sala del Teatro Fernán-Gómez porque me habían hablado maravillas del argentino Pablo Messiez, que con *Ahora* muestra su triple talento como autor, actor y director. (...) *Ahora* ya no está en cartel, pero me apetece reseñarla aquí porque el espectáculo lo merece y de cara a una más que posible gira. Dicho de otra manera: atrápenla, señores programadores, que vale la pena. *Ahora* es un singularísimo artefacto en el que tres actores juegan, en la más amplia y hermosa acepción del término, a convertirse en personajes de una de sus novelas favoritas, entrando y saliendo de los roles respectivos, alternando el monólogo autobiográfico y el terceto de ficción para crear un tejido nuevo que podría quedarse en ejercicio de estilo y tiene la virtud de esponjar todas las células de la imaginación. La novela es *Frankie y la boda* (*The member of the wedding*, de Carson McCullers), que se ha llevado varias veces a la escena (y a la pantalla) pero nunca, que yo sepa, con el talento, el desparpajo y el gramo de feliz locura de que hacen gala Pablo Messiez, Fernanda Orazi y Estefanía de los Santos, dos porteños y una andaluza. (...) A Messiez le basta con el roñoso ángulo de una cocina (la sombra de Veronese es felizmente alargada), un *cassette* de Nina Simone y un espacio vacío al otro lado (nunca mejor dicho) para crear la atmósfera, el cielo y la tierra de su rayuela, un territorio en el que los actores pueden hablarnos de su infancia sin que suene "poético" (las palabras justas, los tonos justos), pueden instalarnos en el largo y cálido verano de una infancia en el sur ("¿Nos tiramos al suelo, que tengo calor?") y todo puede transmutarse a cada paso, en una u otra dirección, del mismo modo que un fragmento de Julio Iglesias ("Me olvidé de vivir") se convierte en una confesión de impotencia y esclavitud. El público, que llenaba la sala, entra de hoz y coza en el juego, como si nos llevaran, mágicamente, por la punta de la nariz.

EL PAÍS (03.12.2011)

Marcos Ordóñez

Arácnido en tu pelo

Los ojos no se puede resumir. Hay que ir al Fernán Gómez, hay que verla y, sobre todo, oírla. Hay que ver cómo pasa el texto por los cuerpos y las bocas de los intérpretes, todos formidables, y fuera de concurso esas dos fuerzas llamadas Fernanda Orazi y Marianela Pensado, para las que parece haberse inventado el término "organicidad": las frases brotan como agua fresca y tumultuosa. La función no es redonda, vale, pero me da igual: tiene verdad y gracia, es sorprendente sin buscarlo y sigue sus propias reglas con tanto rigor como alegría. En *Los ojos* aletea una pureza sin sentimentalismos y, sobre todo, sin miedo.

LA RAZÓN (25.11.2011)

Miguel Ayanz

Hay que verla

Cuatro actores, una escenografía somera dominada por tierra oscura y una historia de seres humanos. Poco más se necesita para hacernos abrir los ojos y descubrir a un director con ideas, Pablo Messiez –aplaudido también fue su anterior trabajo, *Muda*– y contrastar la modernidad de un clásico, *Marianela*, de Pérez Galdós, cuando se toma su argumento para crear una obra nueva con lenguajes teatrales de aquí y de ahora. Poco agraciada, Marianela presagia el abismo de su engañosa felicidad cuando una oftalmóloga promete curar la ceguera de su enamorado, Pablo. En esta paradoja está la excusa que Messiez emplea para hablar de la infelicidad, de la soledad, del desamor. Lo hace ayudado por un cuarteto de actores notable, con unos sólidos Óscar Velado y Violeta Pérez, y una estupenda Marianela Pensado en la piel de su quebradiza tocaya; y una dramaturgia construida sobre diálogos salpicados de verismo y humor enfermizo, en la que sólo flaquean algunos momentos, como el primer y poco verosímil encuentro entre ciego y doctora. En este experimento sobresale el trabajo de Fernanda Orazi, actriz argentina que ya debería tener sitio propio en nuestro panorama teatral.

EL PAÍS (11.01.2010)

Javier Vallejo

Mi espalda contra la tuya

¡Qué sorpresa! Este espectáculo de presupuesto cero, segundo que firma el actor, autor y director argentino Pablo Messiez, interesa, entretiene y da que pensar. *Muda* habla de la soledad profunda y de la necesidad de compañía, de la incomunicación genética y de la búsqueda de un lenguaje compartido, del desarraigo obligado y de la manera de volver a hacerse un lugar en el mundo. (...)

Muda no es un montaje ambicioso, su director no pretende innovar, deslumbrar ni poner su sello, sino contar una historia sentida de veras de la manera más eficaz posible, con medios materiales mínimos porque otros no tiene. Con un par de muebles recogidos por ahí, una luz básica pero absolutamente eficaz, de Paloma Parra, y tres actores que respiran verdad, Messiez crea un clima intenso desde el primer minuto, deja respirar la acción a gusto y la conduce a buen puerto con cuatro vueltas de tuerca bien dadas.

Patrice Thibaud / GF Spectacles

FAIR PLAY (JUEGO LIMPIO)

Teatro no verbal / Teatro visual

País: Francia / Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Sobre la obra

“Patrice Thibaud se impone como un maestro con un registro y una inspiración sin límites”.

ANNIE CHENIEUX, LE JDD

¡Señoras y caballeros, tomen asiento, por favor! Los Juegos Olímpicos están a punto de comenzar. Tras visitar España en tres ocasiones con la célebre *Cocorico*, en los años 2009, 2010 y 2011 (momento, este último, en el que también nos deleitó con *Jungles*), el tándem galo formado por el cómico Patrice Thibaud y el músico multi-instrumentalista Philippe Leygnac regresa ahora a los escenarios madrileños con su última aventura, *Fair Play (Juego limpio)*, que podrá verse a finales del mes de octubre en la Sala Verde de los Teatros del Canal.

Tan elegantes como Tati y tan deliciosos como de Funès, Thibaud y Leygnac sorprenderán esta vez al público tratando de hacer realidad la famosa frase del “¡todavía más rápido, más alto y más fuerte!”, al meterse en la piel de dos osados deportistas dispuestos a lograr que los espectadores no dejen de retorcerse de risa en sus asientos. Y, todo ello, sin mediar ni una sola palabra en escena. La obra, en clave de teatro gestual, demuestra de nuevo el humor fresco, tierno y agudo del dúo. Las disciplinas deportivas de mayor riesgo, ya sean una carrera, un partido de fútbol o una competición de gimnasia, salen a escena de la mano de estos dos campeones de la comedia, que sobre las tablas transforman a su antojo las pruebas de unos hilarantes Juegos Olímpicos, poniendo sus peculiares cuerpos de atletas en el punto de mira de la audiencia.

Sobre la compañía

Con *Cocorico* (obra que, desde su creación en 2008, no ha dejado de girar por escenarios de todo el globo), Patrice Thibaud y Philippe Leygnac lograron su consagración internacional e hicieron reír a carcajadas a grandes y pequeños de medio mundo. Esta divertida pieza de teatro no verbal entusiasmó no sólo al público, sino también a la crítica más exigente, que escribió sobre ella líneas llenas de admiración: mientras *The Mirror* la calificaba como “uno de los mejores espectáculos que hemos visto en años”, *Le Figaro* destacaba que “todo en esta propuesta muestra el gran talento de personas tan inteligentes como sensibles y virtuosas” y Le

Pariscopie la consideraba, sencilla y directamente, como “una gran felicidad”. En la estela de los grandes maestros de la comedia -Keaton, Tati, de Funès o Chaplin-, Thibaud y Leygnac consiguieron con *Cocorico* un verdadero homenaje al oficio de actor, una obra repleta de poesía visual, hilarante y tierna al mismo tiempo. Por su parte, *Jungles (Selvas)*, otra de sus piezas conjuntas que pudo verse en nuestros escenarios, se estrenó en enero de 2011 en el Théâtre National de Chaillot como una divertida comparación entre la humanidad de los animales y la animalidad de los hombres, que logró, también, una calurosa acogida entre públicos de todas las edades.

Después de una extensa trayectoria en distintas compañías de teatro y música y de su participación en la obra *Duo, histoire d’amourire*, Patrice Thibaud ingresó en 1995 en la *troupe* del Centre Dramatique Nationale de Reims, donde permaneció durante cinco años abordando distintos estilos teatrales, con el empeño de crear una marca propia de poesía escénica, a la vez humorística y profunda. En 2001 comenzó a colaborar con Jérôme Deschamps (sobrino de Jacques Tati) y Macha Makeïeff en piezas como *La cour des grands*, *Les soirées Tati* y *Les Étourdis*. Fue en este último montaje donde conoció, precisamente, al músico Philippe Leygnac. Durante 2004 y 2005, el cómico interviene regularmente en el programa televisivo de Stéphane Bern, *20h10 pétantes*, en Canal +, donde propone números originales de mimo. En 2006, presentó, de nuevo junto a Leygnac, un número visual para la apertura del Festival de Salzburgo, que fue retransmitido en directo por la televisión austríaca. En cine, Thibaud ha participado en las películas *Astérix en los Juegos Olímpicos*, de Frédéric Forestier y Thomas Langmann, y *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy.

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013, a las 20.30 horas

Con nombre propio

Los deportes son universales, transmiten emociones y unen a la gente. Como lo hace la música o la pantomima. Yo he decidido fusionar los tres. Una vez más acompañado por Philippe Leygnac, este espectáculo de entretenimiento ofrece una mirada divertida y poco convencional sobre el deporte y su modo de pensar. La pantomima exige rigor, tanto en el desarrollo y como en la escucha del cuerpo, mi herramienta de trabajo. Los sentimientos que se experimentan en un campo deportivo son similares a los que se experimentan sobre un escenario: la adrenalina emerge justo antes del saque inicial y, hasta que suena el silbato final, cualquier cosa puede suceder. Aquí sumamos música al cuerpo del deportista; sus movimientos y sus reparos señalan sus peculiaridades. Y encendemos una luz cálida, poética y crítica sobre sus sueños de gloria, su firme determinación, su cuerpo, su fuerza, pero, también, sus debilidades, y, a veces, su ridículo.

¿Por qué existe la necesidad de superarse, de sobrepasar los límites de cada uno para ser el mejor? ¿Por qué luchar por un evento, un partido, una interpretación sobre un escenario o la grabación de un disco como si nuestra propia vida dependiera de ello? Tal vez, al igual que sucede con los juegos de los niños, queremos ser, aunque sólo sea por un día, los más grandes del mundo. ¿Qué hacer entonces?

George Orwell dijo una vez: “El deporte serio no tiene nada que ver con el juego limpio”, considerándolo como una actividad “vinculada con el odio, los celos, la jactancia y el desprecio de todas las reglas”. Por extraño que parezca, estas consideraciones encuentran su eco en el mundo del burlesque. Como su título indica, haciendo referencia a la cita de Orwell, *Fair Play (Juego limpio)* se centra en el espíritu deportivo y en la seriedad del juego. Muestra una antología de juegos sucios y ejemplos arrogantes y se burla de sus fracasos.

Es posible encontrar referencias a Jacques Tati en *Impressions Sportive* o a Chaplin en *The Champion*. *Fair Play (Juego limpio)* saca dos cuerpos a escena ante el público, como dos atletas ante la grada de un estadio, cuya única meta no será ganar una medalla, sino hacer reír a jóvenes y mayores por igual.

Patrice Thibaud

Sobre el escenario

Patrice Thibaud

Actor

Después de diez años de experiencia y colaboración en distintas compañías de teatro y cabaret, Patrice Thibaud conoció en 1994 a Michèle Guigon, con quien interpretó *Duo, histoire d'amourire*. En 1995, Christian Schiaretti le invitó a formar parte de su compañía teatral en el Centre Dramatique Nationale de Reims. Permaneció allí durante cinco años, en los que experimentó con distintos estilos teatrales. Thibaud ha participado en piezas como *Ahmed Philosophe*, de Alain Badiou; *Polyeucte Martyr*, de Corneille ; o *Les Visionnaires*, de Desmarest de Saint-Sorlin. En 2001, conoció a Jérôme Deschamps y a Macha Makeïeff. Con ellos interpretó piezas como *La cour des grands*, *Les Étourdis* y *Les soirées Tati*, entre algunas otras. En julio de 2006, a petición del Festival Internacional de Salzburgo, diseñó y presentó junto a Philippe Leygnac un solo de mimo de veinte minutos para la ceremonia de apertura del encuentro, que fue televisado en directo en la televisión austríaca. Entre 2004 y 2006, apareció diariamente en el show televisivo de Stéphane Bern *20h10 pétantes*, en Canal +, donde presentaba *sketches* de mimo originales. En 2007, colaboró en el canal de televisión M6, escribiendo y presentando *Michelle and Michel*. También ha interpretado papeles cinematográficos en películas como *Astérix en los Juegos Olímpicos*, de Frédéric Forestier y Thomas Langmann; *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy o, junto a Valérie Lemerrier, en *Agathe Cléry*, de Etienne Chatiliez. En el año 2008 presentó *Cocorico* en el Teatro Nacional de Chaillot, que continúa desde entonces en una continua y exitosa gira mundial. En julio de 2009, el Museo de Quai Branly le pidió al dúo cómico integrado por Patrice y Philippe un *performance* en el marco de la exposición *Tarzán* y, en 2011, la pareja estrenó, también de forma conjunta, el espectáculo *Jungles*.

Philippe Leygnac

Músico y actor

Estudió Diseño Gráfico en el Maximilien Vox College of Arts y Animación en la Escuela Gobelins de París. Después se formó en Teoría Musical y Trompeta en el Conservatorio de Meudon y tomó un curso de dos años en Armonía y Análisis Musical en la École Supérieure de París. Pianista autodidacta y multi-instrumentista, participó con Pierre Santini en *J'aime Brecht*. Ha acompañado a cantautores como Alain Aurenche, Allain Leprest y Serge Utge Royo, con

quienes ha grabado muchos discos. Ha coescrito e interpretado la música de *L'enfant rat*, de Armand Gatti, en el Francophonies Festival de Limoges, y ha improvisado al piano para *Meeting Poétique*, de André Velter y C. Guerre, junto a Michel Piccoli, Laurent Terzieff, Jacques Bonaffé y Elise Caron. Músico y actor, ha actuado en Aviñón con Serge Dangleterre en *Les Bruits de la Nuit* (1995) y *Clowners* (1997) y se le pudo ver también en el Théâtre Molière con Jean-Luc Debattice en *Toutes griffes dehors* (1997) y *Florilège de fous* (2002). Colaboró con Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff en *Les Étourdis*, *L'affaire de la Rue Lourcine*, *La méchante vie* y *L'étoile*, en la Opéra Comique. Algunos de sus últimos trabajos han sido *Jazz anime*, de F. Verriere en 2008-2009; *Cocorico*, en 2008; la *performance* de *Tarzán*, en el Museo de Quai Branly, en 2009; *L'Europe Sans Blague!*, con Luc Debattice, en 2009; y *Jungles*, junto a Patrice Thibaud, en 2011.

Ficha artística y técnica

Equipo:

Intérprete: Patrice Thibaud

Músico: Philippe Leygnac

Técnico de iluminación: Aurélien Amsellem

Técnico de escenario: Hervé Triquet

Creación y puesta en escena: Jean-Marc Bihour, Jean-Michel Guerin y Patrice Thibaud

Dramaturgia y asistente de puesta en escena: Marie Duret-Pujol

Iluminación: Charlotte Dubail

Vestuario: Isabelle Baudouin

Coproductores: Grégoire Furrer, La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Centre d'animation Culturelle de Compiègne et du Valois.

La crítica

DORDOGNE LIBRE (27.05.2013)

Fair Play, el deporte examinado y corregido en versión mimo

Normalmente, en esta época, es de buen tono tomar el aire y ocupar los espacios verdes tras un largo invierno. Pero este año la primavera brilla por su ausencia.

Y así, la tristeza meteorológica ensombrece el ánimo de las gentes del Perigord. Por ello, hay que ir al Odyssée mañana por la noche para asistir al espectáculo de Patrice Thibaud, antiguo componente de los Deschiens. Su obra, *Fair play*, es sorprendente y vital.

Descabellada inmersión en el mundo del deporte

Thibaud se dirige a sí mismo y a su acólito Philippe Leygnac. El dúo cómico se zambulle con deleite en el mundo del deporte.

Sin mediar palabra, los dos hombres transforman sucesivamente el escenario en ring, pista para bicicletas o campo de fútbol. Las situaciones cómicas son inesperadas y a menudo toman al espectador por sorpresa. Esta pareja de actor y músico pasa de héroes de los estadios a

perdedores trágicos, nos conduce por los campos de deporte y convierte a sus enfervorecidos fans en seguidores afligidos por las jugarretas y demás debilidades de su ídolo. En cualquier caso, por lo que respecta a la risa, ambos hombres tienen un lugar asegurado en el podio. Durante hora y media, deporte y teatro se confunden. La adrenalina sube entre bastidores y mientras no suene el silbato anunciando el final, todo puede ocurrir. Como ocurría con el inigualable Chaplin, ni una sola palabra apoya el montaje: todo es visual, próximo a lo burlesco.

La sucesión de clichés sobre el particular mundo del deporte que conforma este espectáculo mudo es una oportunidad para reírse, lo que en estos tiempos grises siempre es de agradecer.

EL PAÍS (20.11.2009)

Borja Hermoso

¿El mejor cómico del mundo?

Se llama Patrice Thibaud pero nadie es perfecto. Un nombre serio, Patrice Thibaud, un nombre grave, como de diplomático. En justicia debería llamarse Cucurrusplás, Fantomimo, Tripitilote o Punpurrunpunpún, terrenos de onomatopeya que harían más justicia a este disparate calvo con barriga. Pero Thibaud es feliz, o lo parece, o al menos nos hace felices a los demás, en el tiempo de hora y media, y eso no tiene precio. Es como el Remigio del inolvidable Gila: “Me llamo Remigio... pero soy feliz”. Sin palabras.

Sin palabras transcurre la velada de Thibaud. Y sin palabras se queda el patio de butacas (Instituto Francés de Madrid, Festival de Otoño, esta noche última función), porque o está ocupado en gestionar la irrefrenable carcajada o está mudo de asombro. Esos son los dos efectos básicos que sobre el espectador incauto proyecta Cocorico, el increíble show de este mimo increíble y de su amigo el músico Philippe Leygnac.

Torcer la boca o fruncir el ceño, doblar el cuello o mover el culo y, al tiempo, provocar en el público simultáneas dosis de risa y de melancolía es algo sólo a la altura de los grandes. Se llamaban Marcel Marceau, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel, Louis de Funès, Jacques Tati. O se llama Rowan Atkinson -Mister Bean-, o incluso algunos pasajes concretos del inolvidable Marty Feldman en *El jovencito Frankenstein*.

Todo eso está, todo eso es Patrice Thibaud, un señor de fachada taciturna que recorre los escenarios del mundo reconstruyendo la estela de los dioses de la comedia, de los pobres diablos inmortales del mimo, el vodevil y la pantomima, gentes geniales hasta en el más nimio de sus gestos, artífices de nuestras ilusiones a contracorriente -risas y optimismo fugaz en medio de nuestras flores de ruina-, tipos impávidos y estajanovistas del humor que, cada noche, independientemente de si se acaban de separar de su mujer, de si les han robado en casa, de si han perdido a un ser querido o de si andan con la temible empanada del alma que algunos llaman conato de depresión, tienen, TIENEN que saltar al foso, ponerse la careta de gomita, vomitar su genio sobre la escena y hacer un poco más llevadera la vida del personal, que para eso paga.

Sólo los grandes pueden sanar así, sólo los grandes pueden reírse así de las esencias, sólo los grandes pueden llevar tanta pena incrustada en esa repentina caída de ojos, en ese beso, en ese no saber qué hacer con las manos cuando el pantalón no tiene bolsillos... Todo lo cual lleva a la pregunta fatal: ¿es Patrice Thibaud el mejor cómico del mundo vivo? Puede. Lo que es

seguro es que, como el Remigio de Gila, con él en el escenario, somos felices. Hora y media. Una eternidad. Es.

TELERAMA

Cocorico

¿Tati degenerado? ¿Keaton resucitado? ¿Django Edwards alucinado?
Ni los unos ni los otros, pero todo esto a la vez...

LE FIGARO

Armelle Héliot

Cocorico

Tras los pasos de Chaplin, Keaton y Tati... Todo en esta propuesta muestra el gran talento de personas tan inteligentes como sensibles y virtuosas.

LE JDD

Cocorico

Prodigiosamente divertida, plena de suave humanidad y de poesía, Patrice Thibaud se impone como un maestro con un registro y una inspiración sin límites.

LE PARISCOPE

Cocorico

Un gran placer.

THE MIRROR

John Nicholson

Cocorico

Uno de los mejores espectáculos que he visto en muchos años.

El Conde de Torrefiel

www.elcondedetorrefiel.com

LA CHICA DE LA AGENCIA DE VIAJES NOS DIJO QUE HABÍA PISCINA EN EL APARTAMENTO

Teatro contemporáneo / Nuevas dramaturgias

País: España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Hay que estar atentos a estos creadores. Tienen cosas que decir y lo dicen de manera inquietante”. **CARLOS GIL ZAMORA, ARTEZBLAI**

Fundada en 2010, El Conde de Torrefiel se ha convertido en apenas tres años en una de las formaciones de teatro contemporáneo más interesantes que han surgido en nuestro país en los últimos tiempos. Tras el estreno de sus tres primeros montajes: *La historia del rey vencido por el aburrimiento* (2011), *Observen cómo el cansancio derrota al pensamiento* (2011) y *Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke* (2012), ésta última, la más celebrada de todas ellas tanto por el público como por la crítica, la *troupe* regresa en noviembre al escenario del Teatro Pradillo para presentar su última aventura sobre las tablas. Con *La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento*, la compañía va más allá del lenguaje verbal, valiéndose de la literatura, la coreografía y las artes plásticas para sacar a escena la insatisfacción eterna de la sociedad contemporánea.

El periodo vacacional visto como la absurda búsqueda de un soñado paraíso de ocio y placer sirve como punto de partida a El Conde de Torrefiel para poner en pie su cuarto montaje. *La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento* se sitúa en el contexto de unas excepcionales y supuestamente felices vacaciones para construir una partitura en la que cuerpos, palabras y sonidos crean ambientes indefinidos que se debaten entre lo banal y lo extraordinario. Antes de su paso por el XXXI Festival de Otoño a Primavera, el estreno absoluto de la obra tendrá lugar en el Festival TNT de Terrassa (Barcelona) el 4 de octubre de 2013 y podrá verse también en el Festival Salmôn en el Mercat de les Flors de Barcelona, los días 23 y 24 de octubre, y en el Festival BAD de Bilbao el 1 de noviembre.

Sobre la compañía

¿Cómo traducir en escena la realidad contemporánea? Tal es la cuestión principal que los creadores Pablo Gisbert y Tanya Beyeler, cabezas pensantes del proyecto artístico El Conde de

Torrefiel, se plantean con su particular forma de hacer teatro. Fundada en 2010, la compañía propone piezas escénicas que trascienden los parámetros del lenguaje verbal y cuyo resultado sobre las tablas se presenta como una fresca oscilación entre literatura, artes plásticas y coreografía. No en vano, los miembros de El Conde de Torrefiel son colaboradores habituales de la también interesante La Veronal (formación dancística surgida en los últimos tiempos con un éxito imparable a nivel europeo, que fue, precisamente, la encargada de inaugurar el Festival Escena Contemporánea de Madrid en 2013), formando parte de su equipo artístico en la composición textual y dramática de las piezas.

La trayectoria profesional de la compañía se inicia en 2010 con el estreno de *La historia del rey vencido por el aburrimiento*. Le siguen *Observen cómo el cansancio derrota el pensamiento* en 2011 y *Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke* en 2012. Estos últimos trabajos han sido presentados en diferentes salas y festivales españoles comprometidos con las dramaturgias contemporáneas, como el Teatro Pradillo y el Festival SISMO de Madrid, La Fundación de Bilbao, El Festival NEO y el Antic Teatre de Barcelona, Festival Escena Abierta de Burgos o LEAL LAV de Tenerife entre otros. Su último trabajo, *La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento*, se estrenará en octubre de 2013 en el Festival TNT de Terrassa antes de su paso por el Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid. La obra podrá verse también en el Festival Sâlmon del Mercat de les Flors de Barcelona y el Festival BAD de Bilbao.

Teatro, fechas y horarios

Teatro Pradillo

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2013, a las 21 horas

Con nombre propio

La insatisfacción constante es una de las premisas para *La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento*; una pieza donde los textos se articulan por la necesidad de inventarse deseos que nunca llegan a cumplirse y cómo esto se normaliza en un estilo de vida, que devora personas, ideas y experiencias y disfrutar de ello aun sintiendo que siempre podría ser mejor.

Leí en un mismo mes a Platón, a Nietzsche y a Thomas Bernhard, y después de haberlos leído, vi que había algo profundamente presente que sobrevolaba por encima de sus ideas, por encima de todo lo que habían escrito, y pensado al fin y al cabo, durante su vida: todos ellos creyeron verdaderamente vivir el peor momento de la Historia de la Humanidad. Entonces pensé que todos hemos pensado alguna vez estar viviendo el peor momento de la Historia de la Humanidad. Y es por eso que entendí que la barbarie, no sólo es una constante, sino que es la vida misma. La barbarie es el motor que obra entre nosotros, aliviado puntualmente con amores y buena música.

Y esto que escribo ahora, podría ser un impulso para empezar a contar una historia: dos amigas planean unas vacaciones a Cuba. Desde Europa viajan a la Habana. Allí alquilan un

coche y se aventuran a buscar el lugar más alejado, solitario y realmente exótico de la isla. Después de viajar durante muchas horas, cuando están enfrente de la playa más alejada, solitaria y realmente exótica del mundo, en ese momento, completamente a solas delante de una playa paradisíaca, piensan en silencio, que todo aquello en el fondo, es una mierda.

Pablo Gisbert

Sobre el escenario

Pablo Gisbert

Dramaturgo y director

Pablo Gisbert (Valencia, 1982) estudia filosofía en la Universidad de Valencia. A continuación, se traslada a Madrid para estudiar dramaturgia y dirección en la RESAD. Obtiene el título superior en dramaturgia en 2011 por el Institut del Teatre de Barcelona. En 2011 consigue el accesit del premio nacional Marqués de Bradomín del INJUVE, por su texto *Un Cine arte y diez personas arden*. Desde 2008 desarrolla su proyecto escénico en Barcelona, junto con Tanya Beyeler y bajo el nombre de El Conde de Torrefiel. Trabaja regularmente como dramaturgo en la compañía de danza La Veronal desde su creación en 2005, labor por la que ha recibido el Premio Sebastià Guasch 2013 junto a Marcos Morau y Roberto Fratini. Actualmente, colabora también como intérprete en la compañía de teatro La Tristura. Ha sido músico y compositor en diferentes grupos y ha compuesto música para obras de teatro. Recientemente, ha sido propuesto para la plataforma europea de dramaturgia contemporánea *Fabulamundi: Playwriting Europe* 2013.

Tanya Beyeler

Actriz

Tanya Beyeler (Lugano, Suiza, 1980) nace en Lugano, en el cantón italiano de Suiza, donde vive hasta los 20 años. Se muda a España para seguir sus estudios en Arte Dramático. Comienza como actriz en la modalidad de teatro textual, pero el tiempo y la experiencia la han acercado a la danza y las artes en vivo de carácter más performativo. Actualmente, vive en Barcelona y desarrolla su proyecto escénico conjuntamente con Pablo Gisbert bajo el nombre de El Conde de Torrefiel. Asimismo, forma parte del equipo artístico de la compañía de danza La Veronal, en la cual también trabaja regularmente como intérprete. Ha colaborado en calidad de dramaturga con la bailarina suiza Eugénie Rebetez para su nueva pieza *Encore*, que se estrenó en el Gessnerallee de Zürich en febrero 2013. Ha completado su formación artística con profesionales como La Ribot, Ricardo Bartís, Marta Galán, Xavier Le Roy, Romeo Castellucci o Motus, en diferentes países como Alemania, España, Argentina, Bielorrusia, Italia y Suiza.

Cris Celada

Actriz

Cris Celada (Madrid, 1975) nace y vive en Madrid, donde lleva a cabo sus estudios universitarios en Educación y Pedagogía. Posteriormente, se forma en diferentes disciplinas de Arte Dramático y Movimiento Escénico con profesionales como Adolfo Simón, Magdalena Labarga, Arnold Taraborrelli, Gabriel Chamé o Mercedes Boranot, entre otros, además de tener una formación regular con Jorge Eines y continuar sus estudios de Doblaje. Pronto se traslada a Barcelona, donde desarrolla su propia actividad teatral, combinando creaciones de

corte más contemporáneo con espectáculos de cabaret, cuentacuentos y piezas infantiles. Esta ecléctica carrera destaca por su constante y especial habilidad en la palabra y la comedia, que hacen de Cris Celada una excelente y peculiar actriz.

Ficha artística y técnica

Un proyecto de: El Conde de Torrefiel

Dirección y dramaturgia: Pablo Gisbert

Texto: Pablo Gisbert junto con las intérpretes

Intérpretes: Cris Celada, Tanya Beyeler & Guests

Iluminación: Octavio Mas

Coproducción: Festival TNT de Terrassa (Barcelona) y Graner Centro de Creación (Barcelona)

Con la colaboración de: AZALA Espacio de Creación (Álava) y L'Estruch de Sabadell

La crítica

ARTEZBLAI (17.04.2013)

Carlos Gil Zamora

Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke

Este montaje tiene tantas claves y signos superpuestos que se necesitaría un tratado de descodificación para poder transmitir de manera ordenada todo lo que se acumula en la retina, la piel, el cerebro del espectador. Hay texto, pero se intenta que aparezca como casual, incluso dicho de espaldas, como si se intentara acotar un espacio cerrado, cuando es un texto imprescindible, brillante en ocasiones, que ayuda al paseo por las excentricidades, las oscuridades y las luces de unos seres humanos que son tan vulgares en su apariencia como excepcionales en sus actos.

El cuerpo es utilizado de manera eficaz, por trozos, en coreografías y movimientos. Un pene que vive; parte del reposo y se pone en posición de presenten armas; un trasero embadurnado de algo que parece mierda, unos cuerpos libres, liberados, atrapados, jugueteando, creando espacios conquistados y vueltos a ser ocupados por la intransigencia.

Silencios, iluminación que crea ambientes, una acumulación de sensaciones que van sucediéndose en un ritmo propio, en una fragmentación narrativa que provoca una disfunción asociativa, pero que logra un marco referencial donde toda presencia actoral es un acontecimiento más allá de su propia capacidad comunicativa. Estamos ante un lenguaje escénico híbrido, que se adultera en su propia consecuencia, que nos muestra otras posibilidades de la dramaturgia actual, desde una narración en tercera persona, con un relato que va mutando hacia un hiperrealismo caótico. Forma y fondo se cruzan, pero se complementan. No deja indiferente. Hay que estar atentos a estos creadores. Tienen cosas que decir y lo dicen de manera inquietante.

EL CLUB EXPRESS (20.02.2013)

Esther Bueno

El Conde de Torrefiel: ¿Arrebato artístico o vanguardia que se queda?

La sala Antic Teatre, en Barcelona, siempre es sinónimo de un arte que apuesta por la búsqueda de nuevos formatos y que no teme arriesgar dando cabida a propuestas escénicas difíciles de clasificar. Con *Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke*, esta sala barcelonesa ha colgado el cartel de “Agotadas las localidades”.

Desde el principio del montaje, la compañía El Conde de Torrefiel, sin incomodar al espectador, rompe el esquema de catalogación teatral para ofrecer la esencia del arte contemporáneo. Aquel arte que, a menudo, sin conocer las circunstancias del autor ni del movimiento al cual pertenece, sitúa al espectador en la virginal tesitura de recibir y entregarse por el simple placer de dejarse sorprender. Porque, en realidad, *Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke*, no deja de ser una sorpresa detrás de otra, una concatenación de piezas inicialmente independientes entre sí que se suceden reproduciendo historias que, sin ser densas, muestran un trasfondo para el espectador y que atrapan por la particular honestidad del producto mostrado.

Para los profanos en la filmografía del director de cine austriaco, cabe decir que no es necesario conocer el estilo inquietante y desconcertador del cineasta para disfrutar de un espectáculo que plantea cuestiones sociales y critica actitudes con un lenguaje que evita cualquier convención teatral. Con un texto, directo en la palabra y que utiliza formas distintas en el espacio vacío, quizás aquel espacio vacío en el que Peter Brook definía como elemental en la forma de hacer y transmitir teatro, los intérpretes provocan reacciones alejadas de la emoción. Así, este espectáculo, cercano a la performance aún dentro de una caja italiana, mantiene el distanciamiento brechtiano que el señor Haneke inhala en sus películas.

En definitiva, es innegable que El Conde de Torrefiel no deja indiferente. El montaje transmite una contemporaneidad que atrae a un público sediento de explorar textos y formas artísticas que van más allá de los parámetros de la escena actual. Quizás, visionando la propuesta que presentan, nos encontramos ante una tipología de teatro que podríamos definir como nuevos espectáculos 3.0... o quizás no. Les seguiremos los pasos.

Compagnie DCA / Philippe Decouflé

www.cie-dca.org

PANORAMA

Danza contemporánea

País: Francia / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Sobre la obra

"Panorama es una retrospectiva colorida, astuta y a rachas divertida". DONALD HUTERA, THE TIMES

Philippe Decouflé, el *enfant terrible* de la danza francesa de la década de los 80, regresa en enero de 2014 a los escenarios madrileños con el estreno en España de *Panorama*, una pieza con la que revisita los grandes hitos de su carrera junto a su mítica compañía DCA. Considerado como uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea a nivel mundial, el curioso e inquieto bailarín y coreógrafo francés ha visitado diferentes territorios coreográficos desde la fundación de su compañía en 1983, meciéndose a caballo entre las formas íntimas y los grandes desfiles. Siempre en busca de nuevas y rompedoras experiencias que sacar a escena, Decouflé ha sabido mezclar como nadie las artes circenses, el vídeo y la danza.

Para componer *Panorama*, el coreógrafo galo ha decidido visitar la historia de DCA sumergiéndose en sus anteriores trabajos. El resultado es una combinación de secuencias seleccionadas de producciones de éxito previas (como *Codex*, *Petites pièces montées* o *Shazam!*, entre otras) y, por primera vez desde que fueron estrenadas, de una serie de obras que realizó cuando daba sus primeros pasos como creador (por ejemplo, *Vague Café* o *Jump*). El coreógrafo ha querido definir su última aventura más como una variación que como una repetición. *Panorama* ha evolucionado, reinventándose y dotando de una nueva vida a sus trabajos pasados. Tanto que, en esta nueva versión, las bailarinas femeninas sustituyen a los bailarines masculinos originales, mientras que un quinteto interpreta una pieza que inicialmente había sido escrita para un cuarteto y artistas pequeños desarrollan partes que en su día fueron pensadas para cuerpos más grandes. *Panorama* supone, además, el regreso a la colaboración de Decouflé con dos de sus más leales compañeros: Eric Martin dirigiendo al equipo de bailarines y Philippe Guillotel (re)diseñando el vestuario. Juntos repetirán de nuevo otra gran de las grandes celebraciones escénicas del creador sobre las tablas.

Sobre la compañía

Prestidigitador, mago de las sombras y uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea a nivel mundial. Muchos han sido los calificativos y elogios que a lo largo de los

años han acompañado la trayectoria del bailarín y coreógrafo Philippe Decouflé (París, 1961). Formado en la Escuela de Circo de Annie Fratellini y en la Escuela de Mimo de Marcel Marceau, Decouflé fundó en 1983 su propia compañía, DCA. En 1993 se instaló en Saint-Denis, a las afueras de París, en un espacio multidisciplinar con salas de ensayo, talleres y oficinas, donde conviven artistas, diseñadores, técnicos e inventores. El lugar, en alusión a la antigua ocupación del edificio, fue rebautizado como La Chaufferie (es decir, el cuarto de calderas).

La primera producción de Philippe Decouflé junto a DCA fue *Vague Café*, cuyo éxito resultó instantáneo entre la crítica y el público. A este espectáculo le siguieron *Surprises*, *Fraîcheur limite*, *Soupière de luxe*, *Tranche de cake*, *Codex*, *Novembre*, *Triton*, *Petites pièces montées*, *Decodex*, *Shazam!*, *Iris* e *Ilris*, *Solo*, *Tricodex*, *Sombrero*, *Coeurs Croisés*, *Octopus* y *Panorama*. Philippe Decouflé ha dirigido también cortos, vídeos musicales (para New Order o Fine Young Cannibals) y anuncios (para marcas como Polaroid). Uno de los hitos de su carrera más allá de las tablas llegó en 1989 con *Bleu Blanc Goude*, el desfile de Jean-Paul Goude en el Bicentenario de la Revolución Francesa, para el cual Decouflé coreografió *La danse des sabots*. De la mano del Festival de Otoño a Primavera, Philippe Decouflé y DCA han visitado Madrid con *Shazam!*, en el año 2000, con *Sombrero*, en 2006, y con *Coeurs Croisés*, en 2010.

Además de su trabajo junto a su compañía, Philippe Decouflé dirigió la Graduación del French Circus Arts Centre con *Cirk 13* en 2002, así como *Désirs*, del famoso cabaré parisino Crazy Horse. Más recientemente, en 2011, dirigió *Iris* para el Cirque du Soleil, un espectáculo permanente de temática cinematográfica en el famoso Kodak Theatre de Los Ángeles. En 2012, además de poner en pie *Panorama*, presentó *Opticon* en París y en Moscú, un proyecto expositivo interactivo de vídeo instalación, que confirmó una vez más su popularidad.

Teatro, fechas y horarios

Teatros de Canal, Sala Roja

Días 17 y 18 de enero de 2014, a las 20 horas. Día 19 de enero, a las 18 horas

Con nombre propio

Deseo

Quería trabajar con artistas jóvenes, centrándome en una serie de ideas que me gustaban. También quería regresar a esa energía particular de mis primeros trabajos. Después de todo, los cantantes repiten sus mejores canciones, ¿por qué no pueden los bailarines hacer lo mismo? Pero teníamos que ser cuidadosos con la elección de las partes, porque el tiempo ha pasado y ya no somos los mismos. El mundo ha cambiado. ¿Qué ha pasado con todos esos gestos? ¿Cómo se han mantenido con el paso del tiempo?

Extractos

Los recuerdos personales y las emociones fueron la clave. Quería regresar a las creaciones que sólo unas pocas personas habían visto. *Vague Café*, por ejemplo, con la que ganamos la competición de Bagnolet en 1983 y que nunca había vuelto a salir a escena. Al igual que *Jump*, mi primer trabajo de vídeo-danza, que sólo representamos una vez. Es interesante comparar

estas danzas -típicas de los 80, muy gráficas, con el estilo de un cómic- con trabajos posteriores más suaves, libres y fluidos, por ejemplo, *Petites Pièces Montées* y *Decodex*. He incluido también algunas “cosas raras”, más cercanas al circo en realidad, que habíamos explorado, por ejemplo, en trabajos como *Triton*, así como nuevas variaciones sobre los espejos y las sombras de las marionetas.

Variaciones

Es un verdadero desafío recrear piezas de danza que dependen en gran medida de los bailarines originales... Así, hemos cambiado la distribución de los papeles y hemos mezclado algunas partes de las coreografías. Por ejemplo, una sombra de *Sombrero* se abre paso dentro de un extracto de *Triton* con un traje inspirado en *Shazam!*... Todo esto se corresponde con la idea de una interpretación viva integral, que nos hace pensar en artistas como Alwin Nikolais y Oskar Schlemmer, donde la imagen, la música y el vestuario son tan importantes como la propia danza, con todos esos elementos participando en la reescritura de la pieza.

El elenco

Encontrar a las personas adecuadas es muy difícil, pero también resulta muy estimulante; si los intérpretes son los correctos, casi la mitad del trabajo está hecho. Y no es sólo suficiente con tener a los individuos adecuados, los intérpretes deben encajar entre sí para crear la magia. Todos ellos son buenos bailarines y la mayoría pueden también cantar, tocar un instrumento o actuar. Compartimos una sensibilidad artística y creamos vínculos y uniones entre las secuencias existentes. *Panorama* es una colección de variaciones sobre las formas anteriores, pero crear este mosaico es casi más complejo que crear un nuevo trabajo. Y, al final, destaca por sí sola como una producción independiente.

Impresión final

Con *Panorama*, tengo la sensación de que he regresado a un gran apartamento en el que una vez viví, pero en el que ahora los muebles están colocados en un sitio diferente. Tenía unos 20 años cuando fundé la compañía DCA. Hace mucho tiempo de aquello, pero parece que hubiera sido ayer. Porque, en realidad, no importa si estoy trabajando en megaproyectos como los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville o en proyectos para mi compañía, siempre sigo haciendo el mismo trabajo. Con el mismo placer y con la misma curiosidad.

Philippe Decouflé

Sobre el escenario

Philippe Decouflé y DCA

El coreógrafo y la compañía

Tras su carrera inicial como bailarín, Philippe Decouflé crea su propia compañía, DCA, en 1983. Al éxito de su primera producción, *Vague Café*, le siguieron otros cuyos títulos evidencian tanto su especial sentido del humor como su interés por el mundo de los cómics. Con *Surprises*, *Fraîcheur limite*, *Soupière de luxe*, *Tranche de cake*, la fama de Decouflé se extendió por toda Francia y el resto de Europa.

En 1986, *Codex* confirma la plenitud de la compañía y contribuye a definir una identidad artística cada vez más singular. Esta obra se inspira en una enciclopedia ilustrada dibujada a

finales de los años 70 por un joven italiano, Luigi Serafini: los animales fantásticos, las plantas imaginarias y las verduras vivientes inspiraron a Decouflé en los años siguientes. A su vez, el artista se interesó cada vez más en el vídeo. Escribió y dirigió un cortometraje, *Caramba*, así como videoclips para grupos como New Order -*True Faith*- o Fine Young Cannibals -*She drives me crazy*-.

En 1989 Decouflé ganó el León de Plata en el Festival de Venecia por un *spot* publicitario de Polaroid. Un año después vuelve a los escenarios con *Novembre* y *Triton*. La investigación de formas y materiales inesperados constituyen la base de estas dos producciones. Su identidad artística está ya completamente definida. La colaboración con Philippe Guillotel, artista plástico ahora miembro de DCA y creador de un vestuario deslumbrante, contribuyó también a ello.

En 1992 el creador de DCA fue elegido para organizar las celebraciones de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville, en Francia. Para esta empresa se apoyó en colaboradores que ya habían trabajado con él desde hacía mucho tiempo: el antes citado Philippe Guillotel, el diseñador Jean Rabasse, los bailarines Pascale Henrot, Christophe Salengro y Eric Martin y los músicos Joseph Racaille, Antonin Maurel y Maretin Meissonnier.

En 1993, Decouflé crea *Petites pièces montées* y en un cortometraje, *Le P'tit bal*, protagonizado por él mismo y por Pascale Houbi, cuya interpretación ilustraba la canción de Bourvil *C'était bien* mediante lenguaje de signos. La pieza ganó varios premios internacionales. También en 1993, DCA monta su hogar en Saint-Denis, a las afueras de París. Se trata de un espacio que reúne todos los elementos vitales de la compañía: salas de ensayo para los artistas, talleres para los técnicos y oficinas para el personal, conocido desde entonces como La Chaufferie (cuarto de calderas), en referencia a la antigua ocupación del edificio. El lugar se convirtió en un laboratorio excepcional y vivo, gracias a los encuentros e intercambios de muchos artistas, diseñadores, técnicos e inventores. La imaginación de Decouflé volvió una vez más a los animales y plantas extrañas de *Codex*: inventó *Decodex*, que consiguió un notable éxito tanto en Francia como en el extranjero y recibió el Gran Premio Nacional del Ministerio de Cultura de Francia.

En 1996, Decouflé comienza a trabajar en Japón con el musical *Dora, the cat who lived a million times*. Su relación con ese país sería larga y próspera. Ese mismo año, el artista dirigió una campaña publicitaria de France Telecom y, al siguiente, impartió un taller infantil en el Museo Georges Pompidou de París: *L'art en Parade*. En Cannes organizó la ceremonia de apertura del 50º aniversario del Festival Internacional de Cine. Y, de vuelta en Saint-Denis, crea *Denise*, un espectáculo que anunciaría una futura producción, *Shazam!* En 1998, Decouflé dirige *Abracadabra*, un ensayo en forma de película. También ese año estrena en una carpa de circo *Triton et les petites Tritures*, inspirada en *Triton*, de 1990.

En 1999 rediseña la imagen del canal de televisión France 2. En 2001 estrena *Shazam!* en la Ópera de París. Luego Decouflé comienza la larga aventura de *Cyrik 13*, una pieza que surge de su encuentro con los alumnos del Centro Nacional de Artes Circenses de Châlon-en-Champagne (Francia). Deseoso de regresar a su faceta de “artesano de la coreografía” y de bailarín, Decouflé crea e interpreta *Solo*. Inicialmente destinado al Grec Festival de Barcelona de 2003, la pieza no ha dejado de evolucionar y de ser interpretada a lo largo del tiempo. Ese año, Decouflé y su *troupe* fueron invitados a Yokohama durante dos meses. La experiencia, promovida por la Kanagawa Arts Foundation, estrechó la relación con Japón. En octubre abrió

el Festival Internacional de las Artes de Kanagawa con *Iris*. De regreso en París, el ballet fue interpretado en el Théâtre National de Chaillot durante dos meses. En 2004, la compañía realizó una gira internacional con una nueva versión, *Ilris*.

Un gran proyecto que englobaba *Iris* e *Ilris* dio lugar a la película de dos partes *Ziris*, dirigida por Decouflé y emitida en el canal de televisión franco-alemán Arte en 2005 y 2006. En 2004 llegó *Tricodex*, creada para los bailarines del Ballet Nacional de la Ópera de Lyon. Luego fue interpretada en París, Bilbao, Pekín, Londres, Nueva York... Desde 2005, *Solo* se encuentra de gira en Europa, Asia (Bangkok, Tokio, Osaka), Estados Unidos (Nueva York, Atlanta) y Canadá (Vancouver, Calgary, Ottawa, Montréal, Toronto). En 2006, Decouflé presenta *L'autre défilé* en el Parc de la Villette de París, un extravagante espectáculo de moda con vestidos de la Ópera de París y de la Comédie-Française, con 120 modelos *amateurs*. El evento reunió a más de 15.000 espectadores. Ese año llegaría también *Sombrero*, y en 2007, *Coeurs Croisés*, una propuesta que ofrece pintorescas respuestas a la pregunta: ¿Por qué diablos nos desnudamos?

Ficha artística y técnica

Dirección y coreografía: Philippe Decouflé

Diseño de vestuario: Philippe Guillotel

Coordinación del equipo, coreografía y vestuario: Eric Martin

Diseño de iluminación y manager de escenario: Begoña Garcia-Navas

Música: Karl Biscuit, Hugues De Courson, Claire Diterzi, Sébastien Libolt & La Trabant, Parazite Système Sonore (Marc Caro, Joelle Colombeau, Spot Phélizon), Joseph Racaille

Película: Philippe Decouflé, Dominique Willoughby

Intérpretes: Meritxell Checa Esteban, Julien Ferranti, Rémy-Charles Marchant, Ioannis Michos, Matthieu Penchinat, Lisa Robert, Violette Wanty

Escenario: Chloé Bouju, Pascal Redon

Sonido (alternativamente): Nathalie Cabrol, Nicolas Delbart

Vestuario: Peggy Housset

Director ejecutivo: Frank Piquard

Director técnico: Lahlou Benamirouche

Administración: Estelle Le Goasduff

Producción: Raphaëlle Gogny, Juliette Médevielle

Gira internacional: Esther Welger-Barboza

Prensa: Planbey / Dorothée Duplan

Productor: Compagnie DCA - Philippe Decouflé

Coproductores: Théâtre National de Bretagne - Parc de la Villette - MC2 Grenoble - TorinoDanza - La Coursive, La Rochelle - Théâtre de Nîmes - Théâtre de Caen - CNCDC Châteaувallon

Compagnie DCA recibe subvención, como una compañía independiente, de DRAC de Ile-de-France - Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia, el Consejo General de Seine-Saint-

Denis y la Ciudad de Saint-Denis, donde se encuentra, y recibe un apoyo de inversión del ayuntamiento de la Région Ile-de-France.

Philippe Decouflé es artista residente en el Théâtre National de Bretagne.

El **Institut Français** apoya a la Compagnie DCA en sus giras internacionales.

The New Riga Theatre / Alvis Hermanis

www.jrt.lv

ONEGIN. COMMENTARIES, BASADA EN LA NOVELA DE ALEXANDER PUSHKIN

Teatro

País: Letonia / Idioma: Letón y ruso (con traducción simultánea al español) / Duración aproximada: 2 horas y 40 minutos (con un intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Sobre la obra

“Una investigación juguetona y, sin duda, reveladora. No se la pierdan”. **ARTERRITORY.COM**

Internacionalmente reconocido como un maestro de la escena contemporánea, el director letón Alvis Hermanis ha cosechado aplausos allá por donde pisa no sólo gracias a la calidad de las obras que aborda, sino también por su continua investigación a la hora de imprimir un carácter propio sobre las tablas, basado en la creatividad y en el deseo de unir diferentes lenguajes y modos de hacer teatro, siempre con un estilo híbrido e innovador. Bajo dicha premisa, y a partir de su reciente deseo de abordar producciones inspiradas en los grandes escritores rusos, Hermanis llega a Madrid en el mes de febrero para presentar *Onegin. Commentaries*, una original obra de investigación teatral basada en la novela escrita en verso de Alexander Pushkin *Yevgeny Onegin*.

Es posible que, en nuestros días, aquellos que no han leído la novela piensen que se trata de una historia amor infeliz y exaltado; una opinión que se ha generalizado, principalmente, a partir de la famosa ópera de Tchaikovsky. Para los contemporáneos del escritor, sin embargo, este libro se convirtió en un testimonio detallado de la época, que describía fielmente la sociedad rusa de la primera mitad del siglo XIX. El montaje que la compañía de teatro letona The New Riga Theatre presenta ahora de la mano de Hermanis dentro de la programación del XXXI Festival de Otoño a Primavera se centra no sólo en la historia de Pushkin en sí, sino también en el contexto histórico que explica la novela. Los textos de Pushkin se entrelazan con comentarios de diferentes autores de entonces, principalmente, los del legendario lingüista y semiólogo ruso Yuri Lotman. Lotman consideraba que la lectura de un texto histórico requiere el conocimiento completo de la arqueología de los rituales cotidianos del lugar que describe, algo que, para el lector contemporáneo, permanece oculto tras las palabras del escritor.

El estreno absoluto de *Onegin. Commentaries* tuvo lugar en Letonia el día 5 de abril de 2012 en el escenario del The New Riga Theatre. La obra está interpretada en letón y ruso (lengua en la que se recitan los versos de Pushkin), con traducción simultánea al español.

Sobre la compañía

The New Riga Theatre es una compañía teatral cuyo trabajo, de tinte innovador, busca dar respuesta a las exigencias del espectador contemporáneo y de pensamiento independiente, tanto con la forma como con el contenido de todos sus montajes. Los principios artísticos de la formación son sencillos: alta calidad profesional, ética y estética. The New Riga Theatre cuenta con un repertorio inteligente y atractivo, orientado hacia una audiencia moderna, formada y socialmente activa.

En la era del estrés y de la producción en masa, esta original compañía letona desea reafirmar el humanismo, la vitalidad y las emociones, buscando el camino para regresar a la armonía y la simplicidad. El teatro de The New Riga Theatre se halla no solo en el centro de la ciudad, sino también en el corazón de la vida cultural y teatral de Letonia. En 1997, el director artístico Alvis Hermanis tomó las riendas de su dirección. Una nueva compañía nació entonces, integrada por 17 intérpretes, los más profesionales de su generación en el país. Nueve nuevos actores se unieron a la formación en el año 2004.

Se trata de un teatro de repertorio de propiedad estatal, que conserva también el espíritu y la manera de trabajar de un estudio teatral, al apoyar continuamente los valores del arte no comercial. The New Riga Theatre se basa en estudiar la tecnología teatral y no los ingresos en taquilla. Sus ensayos se suelen prolongar durar más de un año. Sus producciones no han sido diseñadas tan sólo para ser representadas en salas grandes, sino también en otros escenarios, también más allá de las puertas de su propio teatro.

The New Riga Theatre ha girado por Rusia, Polonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Eslovenia, Serbia, Bosnia, Gran Bretaña, Croacia, Hungary, Rumania, Bulgaria, Grecia, España, Suiza, Dinamarca, República Checa, Chile, Colombia, Corea del Sur, Singapur y Nueva Zelanda. Su producción teatral *El inspector general* fue galardonada en 2003 con el Premio al Mejor Proyecto en la categoría de Jóvenes Directores (Max Reinhardt) en el Festival de Salzburgo.

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Días 14 y 15 de febrero de 2014, a las 20.30 horas. Día 16 de febrero, a las 18.30 horas

Sobre el escenario

Alvis Germanis

Director

Alvis Hermanis nació en el año 1965 y, desde 2007, es el director artístico de The New Riga Theatre. Desde 1987 hasta nuestros días ha firmado un gran número de producciones, entre las que se incluyen *Oblomow*, *Ruf der Wildnis*, *Friedhofsfest (Kapusvētki)*, *Ziedonis and Univers*, *Black Milk* o *Maidens*, de Wilka, entre otras. También ha sido merecedor de múltiples premios

de prestigio, como el Premio de Konrad Wolf en 2010, por su trabajo en los países de habla germana. Su obra *Ziedonis and Univers* fue galardonada como la Mejor Interpretación de Arte Dramático de Letonia de 2009/2010 en la Muestra Anual de las Representaciones Teatrales del país. Hermanis fue también reconocido como Mejor Director en el Festival Internacional de Teatro Kontakt (Torun, Polonia). Gracias a la pieza *Martha from the Blue Hill*, ganó el Gran Premio en el Festival Internacional de Teatro Kontakt (Torun, Polonia), mientras que *Shukshin's Stories* se alzó con el Premio Nacional de Teatro de Rusia La Máscara de Oro en la categoría "Drama / Mejor Producción a Gran Escala".

Aclamado como uno de los mejores directores no sólo de Letonia, sino también de toda Europa, Hermanis es un personaje clave dentro de la escena contemporánea internacional. Sus logros no se deben únicamente a la calidad de sus producciones, sino también a su continua exploración en el desarrollo de un estilo distintivo como director y a su búsqueda de nuevos recursos creativos. Su reconocimiento se hace patente también en los elogios de sus compañeros de profesión tanto locales como extranjeros, gracias a su participación en innumerables festivales de teatro y giras a nivel internacional y a su papel activo en la política cultural de Letonia.

Hermanis investiga constantemente la diversidad de estilos teatrales y sus límites presumibles. El uso de un estilo documental está considerado como fundamental no sólo en su trabajo, sino también en el teatro contemporáneo en general. Su serie de Letonia –*Long Life* (2003), *Historias de Letonia* (2004), *El amor de Letonia* (2006), *El abuelo* (2009), *Marta del Cerro Azul* (2009), *Ziedonis y el Universo* (2010), *Black Milk* (2010) y *Graveyard Party* (2011)– creada como cuadros de pinturas basados en las historias de la vida real de personas letonas creadas durante una extensa investigación realizada por los actores, que aportan también sus propias experiencias personales, se puede considerar como un método antropológico aplicado al mundo del teatro.

En los últimos tiempos, Hermanis ha abandonado el documentalismo contemporáneo para centrarse en la reconstrucción del pasado como un contexto con el que explorar la mente y el alma humanas. "Mientras generaciones de creadores teatrales dedicaron una vez su ambición a echar abajo la cuarta pared, Hermanis la levanta de nuevo con una intención radical que quizás nunca antes existió", concluyen los críticos alemanes. Sus últimas producciones, en las que aborda los grandes autores clásicos rusos, han sido presentadas en Riga y en el extranjero (*Oblomov* en Köln y Riga, *Platonov* en Viena, *Onegin. Commentaries* en Berlín y Riga, *Wassa* en Munich...). Con ellas, Hermanis mantiene a la audiencia en la distancia mientras, simultáneamente, se sumerge en un mundo y en un tiempo lejanos, como si los actores hubieran sido encerrados detrás de un cristal, con una decoración exquisita, una perfecta iluminación y una riqueza de detalles infinita para recrear ese mundo hace tiempo desaparecido de la aristocracia rusa de los siglos pasados.

En 2007, Hermanis fue galardonado con el Premio Europeo de Nuevas Realidades Teatrales. Es también director del Burgtheater Wien y ha sacado a escena obras en salas tan renombradas como el Munich Kammerspiele, el Emilia Romagna Teatro en Módena, el Teatro de las Naciones de Moscú, el Schaubuehne de Berlín o el Schauspielhaus Köln, entre otras. Su montaje de *Platonov* en el Burgtheater Wien en 2011 fue seleccionado para el Theatertreffen en 2012.

Ficha artística y técnica

Intérpretes: Iveta Pole, Sandra Kļaviņa, Vilis Daudziņš, Kaspars Znotiņš, Ivars Krasts, Andris Keišs

Director: Alvis Hermanis

Diseñador: Andris Freibergs

Infografía: Ineta Sipunova

Sonido y vídeo: Gatis Buillis

Iluminación: Arturs Skujiņš-Meijiņš

Diseño de iluminación: Krišjānis Strazdiņš

Jefe técnico de escena: Jānis Liniņš

Técnico de escena: Andris Skotelis

Regidor: Zane Staņa

Manager de gira: Elīna Adamaite

La crítica

DIENA (KULTŪRAS DIENA) (26.04.2012)

Normunds Naumanis

En *Onegin. Commentaries*, una parte de la audiencia verá una discusión sobre la vergüenza y la honestidad en diferentes épocas y culturas, y otra parte encontrará una paráfrasis sobre la ambigüedad del texto literario y de las posibilidades ilimitadas de la interpretación en el teatro contemporáneo. (Es por eso que el argumento de que “¡Esto no es Pushkin!” es estúpido, porque, ¿quién sabe exactamente, excepto tal vez el propio poeta, “¿quién es Pushkin?”?). Otros espectadores se encontrarán ante un pasatiempo ocioso, observando cómo dos chicas adolescentes y risueñas envuelven a dos fanáticos alrededor de su dedo. Y sólo al final de la representación, cuando vemos a una Tatyana entumecida y pálida como el mármol (interpretada por Kristīne Krūze) en una paz sonámbula y con lágrimas que desbordan su rostro, como arrancada de una pesadilla, con los versos de Pushkin interpretados en letón y ruso sobre el amor, la amistad y la matanza de los sentimientos, nos damos cuenta de que en este par de horas nos hemos enfrentado a algo realmente valioso.

ARTERRITORY.COM (10.04.2012)

Toms Treibergs

Una investigación juguetona y, sin duda, reveladora. (...) Lotman y la compañía The New Riga Theatre ponen una imagen del pasado en la linterna e iluminan a las personas que viven bajo las reglas establecidas por los demás, tratando de no infringirlas, porque en ese caso no alcanzarían la felicidad o la satisfacción, a pesar de que nunca habrá nada de todo eso dentro de estas tradiciones. Por eso Tatyana acepta un matrimonio estable pero sin amor, tras la sutil negativa de *Onegin*. (...) La figura caricaturizada de Pushkin es una versión sobre el genio, sobre el hecho de que la literatura más excepcional no siempre está escrita por una personalidad social y moralmente excepcional. Y, por último, es una gran investigación sobre la época, bajo la visión artística del escenógrafo Andris Freibergs. Una inscripción en la pared de la biblioteca Misiņš en Riga sugiere “buscar en los escritos”. Realmente vale la pena; sin embargo, se necesita mucha determinación y fuerza. Pero todo está listo para llegar. No se lo pierdan.

Charleroi Danses

Michèle Anne de Mey & Jaco Van Dormael

En una creación colectiva con:

Gregory Grosjean, Thomas Gunzig, Julien Lambert, Sylvie Olivé, Nicolas Olivier

www.charleroi-dances.be

KISS & CRY

Danza, cine efímero y teatro

País: Bélgica / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2011

Estreno en España

Sobre la obra

“Un encanto impresionante, una abducción hipnótica, el humor y la perfección del arte”.
ARMELLE HÉLIOT, LE FIGARO

Producida por el prestigioso centro belga de creación contemporánea Charleroi Danses, *Kiss & Cry* es un original espectáculo en el que se funden el cine, la danza, el teatro, las palabras y las manualidades, donde los sensuales movimientos y encuentros entre las manos desnudas que eclipsan la escena se presentan como los verdaderos protagonistas de la pieza. *Kiss & Cry* ofrece un nuevo lenguaje, una nueva forma de contar una historia que derriba las fronteras que existen entre los diferentes géneros artísticos. El mágico nanomundo de *Kiss & Cry* se presenta, ante los ojos del público, único y diferente cada función.

“¿Dónde va a parar la gente cuando su recuerdo se desdibuja en nuestra memoria?”. Esta pregunta ronda la mente de una anciana mujer que espera sola en el andén de una estación de tren, mientras piensa con melancolía y ternura en todas las personas que han desaparecido de su vida. Personas que un día conoció y a las que ya nunca recuerda. Personas con las que ha soñado. Personas que ya no tiene cerca por un golpe de mala suerte. Personas con las que estuvo durante un tiempo y de quienes se separó a causa de la desidia o el desencanto. “¿Dónde están?”, nos preguntamos también nosotros. “Perdidas en los profundos recovecos de la memoria”, concluye una voz en *off* en *Kiss & Cry*, la sorprendente pieza que en abril de 2014 se presenta en los Teatros del Canal dentro de la programación del Festival de Otoño a Primavera. Con ella, el baúl de los recuerdos se destapa a través de un sutil cuento en miniatura, cargado de diversión y bellas imágenes.

Kiss & Cry es una experiencia única, que muestra una coreografía realizada mediante movimientos de manos y dedos, la proyección de una película y la exposición en vivo del

proceso de creación de dicho filme... todo al mismo tiempo. Sobre el escenario conviven armónicamente diferentes códigos y disciplinas: realidad, presencia escénica y un registro sensorial altamente evocador. He aquí una puesta en escena atípica donde las manos y los dedos danzantes se juntan, se acarician y se deslizan entre casas de muñecas y figuras en miniatura, en un juego hipnótico de nanodanza (como así lo define la propia compañía) que descubre a la audiencia un trabajo fuera de lo común y de una precisión absoluta.

El montaje, fruto del encuentro entre dos de las figuras más inquietas de la escena europea contemporánea, el cineasta Jaco Van Dormael (galardonado en Cannes en dos ocasiones) y la coreógrafa Michèle Anne De Mey, llega a España tras la calurosa acogida que ha recibido por parte del público y la crítica a nivel internacional desde su estreno absoluto en 2011. El periódico *Télérama* la elogiaba como “uno de los trabajos más sorprendentes, inventivos y cambiantes que se pueden ver a nuestro alrededor”, mientras que *Le Monde* destacaba: “genera puro placer, sobre todo, porque las imágenes, ya sean oníricas o divertidas, son excepcionales”. *La Libre Belgique*, por su parte, la calificó como “pura magia, pura alegría”. Algo que también corroboró el crítico de *Utopia Park* al destacar que *Kiss & Cry* “es la interpretación más mágica que he visto en mucho mucho tiempo”.

Kiss & Cry es una ambiciosa producción que derriba las fronteras entre las diferentes disciplinas artísticas y nos presenta una representación diferente cada día, convirtiendo cada función en una experiencia única. El trabajo está basado en la creatividad que surge de la colaboración entre diferentes artistas interdisciplinarios: el resultado es la fusión de ideas, desde bellas nanodanzas interpretadas por manos que bailan como si de dos cuerpos entrando en contacto se tratase, hasta pequeños *sketches* y secuencias oníricas que se suceden sobre las tablas junto a historias y deliciosos recuerdos de la infancia perdida. La cámara observa y transforma este movimiento en vivo ante la atenta mirada del público. *Kiss & Cry* es un instante puro de magia que nos traslada a través de un nuevo y original paisaje poético. Así, los recuerdos de los amores pasados de una mujer mayor reviven en un mágico mundo en miniatura. La amable y melancólica historia se desdobra frente al público a través de la danza y de una película creada *in situ*, mientras que unos dedos danzantes extremadamente expresivos toman el centro del escenario. Sin duda, la coreógrafa Michèle Anne De Mey y el director de cine Jaco Van Dormael le han dado rienda suelta a su imaginación con esta pieza. El mundo en miniatura proyectado sobre el escenario que le da forma a esta nanorepresentación logra capturar cada pequeño matiz de la emoción humana. Y el público tiene además la oportunidad de seguir, paso a paso, el *making off* de una película creada en vivo ante sus propios ojos. Los decorados y los objetos en miniatura, cuidadosamente fabricados de forma artesanal, son una guinda brillantemente contagiosa.

*El nombre del espectáculo: En las pistas de patinaje sobre hielo, el espacio llamado “kiss & cry” (besos y llantos) es donde los patinadores esperan la puntuación del jurado una vez finalizado su ejercicio. Allí se felicitan por un buen resultado o lloran tras escuchar uno malo.

Sobre los artistas

Michèle Anne De Mey es una prestigiosa coreógrafa belga formada en Mudra, la escuela que fue creada por Maurice Béjart en Bruselas. De Mey le otorgó nuevas directrices a la danza contemporánea ya desde su primera coreografía, *Passé simple* (1981). Trabajó seis años junto a Anne Teresa de Keersmaecker en la creación y la interpretación de coreografías como *Fase*

(1982) y *Ottone, Ottone* (1988). La estructura coreográfica de sus piezas posee un contenido teatral poderoso, que sitúa al bailarín en una relación específica y novedosa respecto al escenario y la audiencia. En 1990 fundó su propia compañía, con la que realizó 15 creaciones internacionalmente elogiadas, entre ellas, *Châteaux en Espagne* (1991), *Pulcinella* (1994), *Katamenia* (1997) y *Raining Dogs* (2002). Desde 2005, Michèle Anne De Mey es la directora artística de Charleroi Danses junto a Thierry De Mey, Pierre Droulers y Vincent Thirion.

Jaco Van Dormael es un prestigioso cineasta belga. Comenzó su carrera como *clown* y director de teatro infantil. Realizó siete cortos antes de escribir y dirigir tres largometrajes: *Toto, el héroe* (1991), que recibió la Palma de Oro en Cannes; *El octavo día* (1996), también premiada en Cannes; y *Mr. Nobody* (2009), con Jared Leto, Sarah Polley y Diane Kruger, presentada en el Festival de Cine de Venecia. En cuanto a su trabajo teatral, además de *Kiss & Cry*, ha estrenado *L'Enorme bébé et sa toute petite maman* (Théâtre de la Guimbarde), *Namcuticuti* (Théâtre Isocèle), *La chasse au dragon* (Théâtre de Galafronie) y *Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu?* (Théâtre Loyal de Trac).

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Días 4 y 5 de abril de 2014, a las 20.30 horas. Día 6 de abril, a las 18.30 horas

Con nombre propio

Entrar en el 'Nanomundo' significa mirar la materia a una escala muy pequeña. Una descomposición extrema que permite comparar la exploración de lo infinitamente pequeño con la de lo infinitamente grande, en este caso, en lo más profundo de la materia 'Danza'. Nada es grande o pequeño si no es a través de la comparación, decía Gulliver a su llegada a Brobdingnag. Se trata de alcanzar lo espectacular a través de lo diminuto, utilizando al mismo tiempo la tecnología (microcámaras, proyecciones en pantalla, rodaje en directo) y lo artesanal (modelos reducidos de decorados y personajes). Este contraste nos muestra la fragilidad y la simplicidad de un universo poético que se burla de la gravedad trabajando en los mundos de arriba y de abajo... Intemperies en miniatura, grandes ballets acuáticos vistos a escala de diez dedos, ilusionismo e ilusiones ópticas. *Kiss & Cry* pone al espectador frente al reverso del decorado. En el escenario, la cámara revela pequeños mundos escondidos, la danza de los dedos, personajes en miniatura cabalgando sobre una tortuga gigante. Los dedos bailarines atraviesan con genialidad mundos lúdicos: el índice anda cojo y el pulgar va por libre. Cada universo contiene otro más pequeño. Las miniaturas son el espejo de nuestro mundo, con una fuerza satírica y un poder de abstracción que generan la distorsión de las escalas.

Jaco Van Dormael & Michèle Anne De Mey

Sobre el escenario

Michèle Anne De Mey

Idea original, creación, coreografía, nanodanzas

Michèle Anne De Mey (Bruselas, 1959) es una prestigiosa coreógrafa belga. De 1976 a 1979, estudió en Mudra, la escuela fundada por Maurice Béjart en Bruselas. Firmó su primera coreografía *Passé Simple* en 1981, otorgando nuevas directrices a la danza contemporánea, que proseguirá con los dúos *Ballatum* (1984) y *Face à Face* (1986). En 1983, fue una de las cuatro fundadoras de la compañía Rosas. Colaboró durante seis años en la creación y en la interpretación de diversas obras de Anne Teresa De Keersmaeker, entre ellas *Fase* (1982), *Rosas danst Rosas* (1983), *Elena's Aria* (1984) y *Ottone, ottone* (1988). A pesar de que se suele prestar especial atención a la relación entre la danza y la música, la estructura coreográfica de las creaciones de Michèle Anne De Mey posee un fuerte contenido teatral, que sitúa al bailarín en una relación específica e innovadora con respecto al escenario y al público. En 1990, con motivo de la creación de *Sinfonia Eroica*, fundó su propia compañía, Astragale. Seguidamente, obtuvo un gran éxito a nivel internacional con una treintena de creaciones, entre las que destacan *Châteaux en Espagne* (1991), *Pulcinella* (1994), *Love Sonnets* (1994), *Cahier* (1995), *Katamenia* (1997), *Utopie* (2001), *Raining Dogs* (2002), *12 Easy Waltzes* (2004).

Michèle Anne De Mey desarrolló también un importante trabajo pedagógico (en Ámsterdam, en el INSAS de Bruselas, en el CNDC de Angers y en la École en Couleurs de Bruselas). Su trabajo coreográfico fue punto de partida para la realización de varias películas, como *Love Sonnets* y *21 Études à danser*, de Thierry De Mey, y *Face à Face*, de Eric Pauwels. Creadora de su universo coreográfico a partir de músicas potentes y de compositores de renombre, trabajó también con Robert Wyatt y Jonathan Harvey. Desde hace varios años, lleva a cabo estrechas colaboraciones con otros artistas como con el escenógrafo y artista plástico Simon Siegmann, con Stéphane Olivier, miembro del colectivo Transquennal, y con Grégory Grosjean, con quien firmará el dúo *12 Easy Waltzes*. En 2006, recreó *Sinfonia Eroica*, una de sus obras más emblemáticas de los años 90, un espectáculo brillante e insolente con la sinfonía heroica de Beethoven como telón de fondo. Desde entonces, esta obra ha sido producida más de 100 veces en todo el mundo.

En 2007, creó *P.L.U.G.*, una obra sobre la mecánica del acoplamiento y en 2009, presentó el solo *Koma*, en el marco del festival Made in Corea iniciado por BOZAR. Este solo forma parte de una serie de cuatro en la que los otros tres solos corren a cargo Sidi Larbi Cherkaoui, Arco Renz y Thomas Hauert. En 2009, creó también *Neige*, escrito sobre la Séptima Sinfonía de Beethoven. Con motivo del festival VIA 2011, Michèle Anne De Mey creó, junto con Jaco Van Dormael y en colaboración con Grégory Grosjean, Thomas Gunzig, Julien Lambert, Nicolas Olivier y Sylvie Olivé, *Kiss & Cry*. En mayo de 2012, presentó *Lamento*, un solo creado para ser interpretado por la bailarina Gabriella lacono a partir del *Lamento d'Arianna* de Monteverdi. Michèle Anne De Mey es actualmente artista asociada a Charleroi Danses, Centro coreográfico de la Federación Valona-Bruselas.

Jaco Van Dormael

Idea original, creación, dirección, guión

Jaco Van Dormael nació el 9 de febrero de 1957 en Ixelles (Bélgica), aunque vivió una gran parte de su infancia en Alemania. Tras realizar estudios de cine en Louis-Lumière (París) y en el INSAS (Bruselas), se convirtió en director de teatro infantil y *clown*. Escribió y dirigió diversos cortometrajes de ficción y documentales como *Maedeli-La-Breche* (1980), *Stade* (1981), *L'imitateur* (1982), *Sortie de secours* (1983), *E pericoloso sporgersi* (1984) y *De Boot* (1985), antes de escribir y dirigir tres largometrajes: *Totó, el Héroe* (1991), con Michel Bouquet, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes; *El octavo día*, con Pascal Duquenne y

Daniel Auteuil (1996), quienes recibieron el Premio a la mejor interpretación masculina (ex æquo) del Festival de Cannes; y *Mr. Nobody* (2009), con Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger y Lin Dan Pham, presentada en el Festival de Cine de Venecia y en la ceremonia de los Premios Magritte, donde recibió tres galardones (a la mejor película, al mejor director y al mejor guión original), así como el premio del público en los Premios del Cine Europeo.

Van Dormael ha dirigido también obras teatrales como *Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu?*, con Eric De Staerke. En 2012, dirigió su primera ópera, *Stradella*, de César Franck, en el marco de la reapertura de la Ópera Real de Valonia en Lieja. Van Dormael explora en las obras, tintadas de onirismo, que ha dirigido la fuerza de lo imaginario y de la infancia. En menos de 30 años, ha desarrollado un ambicioso universo poético que le es propio, además de relatos con formas no lineales. Vive con la coreógrafa Michèle Anne De Mey y tiene dos hijas, Alice y Juliette. Su hermano, Pierre Van Dormael (1952-2008), fue un compositor y guitarrista de jazz.

Grégory Grosjean

Creación, coreografía, nanodanzas

Tras realizar sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de París, Grégory Grosjean prosiguió con su carrera de bailarín clásico en el seno de diferentes compañías en España, Bélgica, Escocia y Japón. En 2001, se unió a Michèle Anne De Mey con la que participó en seis creaciones como bailarín y consejero artístico: *Utopie*, *Raining Dogs* o *12 easy waltzes*, en dúo con Michèle Anne. Recientemente, ha participado en la creación colectiva de *Kiss & Cry*.

Sylvie Olivé

Creación, escenografía

Sylvie Olivé es creadora de decorados para cine y escenógrafa. Comenzó su carrera en el teatro, donde fue asistente del escenógrafo Dominique Pichou a partir de 1987 y debutó en el cine en 1990 con los decorados de la película *La discrète*, de Christian Vincent. Acaba de ser artífice de los decorados de la primera película de Régis Roinsart *Populaire*, por la cual ha sido nominada a los premios César en 2013. Del mismo modo, participó en la última película de Jaco Van Dormael, *Mr. Nobody*, por la que recibió el premio a la mejor escenografía en la 66ª Mostra de Venecia de 2009. Participa también como responsable de los decorados en la creación colectiva *Kiss & Cry*. Recientemente, ha creado los decorados de la película de Guillaume de Gallienne *Los chicos y Guillaume, ¡a la mesa!* Sylvie Olivé ha llevado a cabo la escenografía de *Neige*, de la coreógrafa Michèle Anne De Mey, y del ballet *le Corsaire*, de Kader Belarbi, así como de la obra *La fausse Suivante*, dirigida por Lambert Wilson. Su trayectoria la ha llevado a trabajar en el extranjero (Nueva York, Montreal, Berlín y Bruselas). Paralelamente, ha apostado por los escenarios contemporáneos de la danza y de lo experimental.

Nicolas Olivier

Creación, iluminación

Tras pasar por Le 75 en pintura a principios de los 90, Nicolas Olivier recibió formación en escenografía y como regidor de espectáculos en el INFAC. En 1993, protagonizó un encuentro decisivo con el director Daniel Scahaise, quien le orientó definitivamente hacia la iluminación. Del año 1993 al 1999, pudo acumular diversas experiencias como técnico de iluminación, perfeccionando así su dominio de los útiles. Colaboró principalmente con Pascale Vyvere, Pierre Aucaigne (*Momo*), Toots Thielemans y Stephane Steeman. Desde 1999, es técnico en iluminación, primero, y regidor general, posteriormente, en Charleroi Danses. Durante este

periodo, trabaja en estrecha colaboración con Frédéric Flamand, Wim Vandekeybus, Mossoux-Bonté, Michèle Anne De Mey e, incluso, con Jaco Van Dormael, en espectáculos como *Kiss & Cry* y *Neige*. A día de hoy, como independiente, forma parte del colectivo Groupe Entorse, que crea obras híbridas, danzas, música y luces. Son de destacar sus iluminaciones para la ópera *Stradella*, de César Franck, dirigida por Jaco Van Dormael para la reapertura de la Ópera Real de Valonia. En teatro, colabora en la creación de David Strosberg *Lettre à Cassandre* y en *Les 1001 nuits*, dirigida por Dominique Serron. En un género diferente, su escenografía e iluminación acompañarán la gira del grupo de Rock de Lieja My Little Cheap Dictaphone. Las creaciones lumínicas de Nicolas Olivier se acercan más a construcciones arquitectónicas que a escenografías en el sentido estricto. Siempre ha mostrado un gran interés por el encuentro de los cuerpos, la danza, la voz, el vídeo, la arquitectura y las diferentes disciplinas que componen las artes escénicas.

Thomas Gunzig

Creación, textos, guión

Nacido en Bruselas en 1970, Thomas Gunzig se licenció en Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales). Comenzó su camino como escritor por medio de una recopilación de noticias, *Situation instable penchant vers le mois d'août*, que recibió, en 1994, el Premio del Escritor Estudiante de la ciudad de Bruselas. Ésta fue la primera fase de una larga serie de publicaciones y de distinciones literarias. Desde entonces, Thomas Gunzig ha diversificado sus actividades de escritura, pasando de la noticia a la novela (*Muerte de un perfecto bilingüe*, Premio Rossel 2001), de la ficción radiofónica al libro para jóvenes (*Nom de code: Superpouvoir*, 2005), pasando por la comedia musical (*Belle à mourir*, 1999). Ha trabajado también, en 2006, con Jaco Van Dormael y Harry Clevens et Comès, en una adaptación al cine del comic *Silence*. Sus historias han sido objeto de numerosas adaptaciones escénicas, tanto en Francia como en Bélgica. En 2008, él mismo montó por primera vez en los escenarios su obra *Les Origines de la vie*, dirigida junto con Isabelle Wery. Por otro lado, su texto *Spiderman* ha sido adaptado a la pantalla por Christophe Perié en una producción de Jan Kounen. Sus libros han sido ampliamente traducidos a lenguas como el alemán, el ruso, el italiano o el checo. Su trabajo conlleva, además, una vertiente pedagógica, a través de la animación regular de talleres de escritura, pero también por medio de conferencias tanto en Bélgica como en el extranjero. Da clases de Literatura en la Escuela Nacional Superior de Artes Visuales de La Cambre y de Puesta en Escena del Relato en el Instituto Superior Saint-Luc de Bruselas. Dedicar parte de su tiempo a la defensa de los autores en el seno de la SCAM, de la que fue Vicepresidente en 2007. Además, Thomas Gunzig es igualmente un hombre de los medios: cronista para diversos periódicos y revistas, ha prestado su voz durante cinco años al Juego de Diccionarios de las antenas radiofónicas de la RTBF (Radio Televisión Belga Francófona) y presenta actualmente la sección Café Serré de la emisión *Matin Première* (RTBF), en el que realiza un retrato del invitado del día.

Julien Lambert

Creación, cámara

Julien Lambert nació en Normandía en 1983. De ahí viene, casi con toda seguridad, su gusto particular por los paisajes y las luces cambiantes. Normandía es además un lugar fuertemente cargado de historia moderna lo que le ha marcado de forma definitiva. El enfoque humano de sus trabajos está ligado tanto a la manera en la que colabora y aprende con sus colaboradores, como al compromiso que demuestra en el terreno. Orientándose hacia la imagen desde sus inicios, Julien Lambert se formó en el INSAS de Bruselas. Allí pudo relacionarse con sus iguales

de las diferentes disciplinas artísticas: cine de ficción y documental, danza, artes escénicas y música. Como buen artesano, retoca sus herramientas con dedicación: para él nada resulta más natural que comprender una cámara en sus detalles más ínfimos. Sin embargo, para Julien Lambert, lo esencial se sitúa en otra parte, lo esencial se sitúa en el camino.

Ficha artística y técnica

Equipo creativo

Idea original: Michéle Anne De Mey y Jaco Van Dormael

En una creación colectiva con: Michéle Anne De Mey, Grégory Grosjean, Thomas Gunzig, Julien Lambert, Sylvier Olivé, Nicolas Olivier, Jaco Van Dormael

Coreografía y NanoDanzas: Michéle Anne De Mey, Grégory Grosjean

Dirección: Jaco Van Dormael

Textos: Thomas Gunzig

Guión: Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael

Iluminación: Nicolas Olivier

Cámara: Julien Lambert

Asistente de cámara: Aurélie Leporcq

Escenografía: Sylvie Olivé

Asistente de escenografía: Amalgame – Elisabeth Houtart y Michel Vinck

Asistentes de dirección: Benoît Joveneau, Caroline Hacq

Diseño de sonido: Dominique Warnier

Sonido: Boris Cekevda

Manipulaciones e interpretación: Bruno Olivier, Gabriella Iacono, Pierrot Garnier

Construcción y objetos: Walter Gonzales, Amalgame - Elisabeth Houtart y Michel Vinck

Diseño segundo decorado: Anne Masset, Vanina Bogaert, Sophie Ferro

Regidor: Nicolas Olivier

Técnicos creativos: Gilles Brulard, Pierrot Garnier, Bruno Olivier

Música: George Frideric Handel, Antonio Vivaldi, Arvo Pärt, Michael Koenig Gottfried, John Cage, Carlos Paredes, Tchaikovsky, Jacques Prevert Ligeti, Henryk Gorecki, George Gershwin

Narradores: Jaco Van Dormael (francés) / Valentijn Dhaenens (flamenco) / Ivan Fox (español) / Toby Regbo (inglés) / Marcus Himbert (alemán) / Angelo Bison (italiano)

Equipo en gira

Interpretado en alternancia por:

Director: Jaco Van Dormael / Harry Cleven / Ivan Fox

Bailarines: Michèle Anne De Mey / Frauke Mariën / Nora Alberdi
& Gregory Grosjean / Denis Robert

Cámara: Julien Lambert / Aurélie Leporcq / Philippe Guilbert

Asistentes de cámara: Aurélie Leporcq / Juliette Van Dormael

Operadores de luces: Bruno Olivier / Thomas Beni

Manipuladores de decorados: Pierrot Garnier, Stefano Serra / Philippe Fortaine & Gabriella Iacono/Florencia Demestri

Coordinador técnico: Thomas Beni

Coordinador artístico: Grégory Grosjean

Regidor de la gira: Bruno Olivier

Sonido: Boris Cekevda / Benjamin Dandoy

Técnicos de escenario: Pierrot Garnier, Stefano Serra, Wenceslas Kabore, Rémy Nelissen, Philippe Fortaine, Boris Cekevda

Manager de decorado y mantenimiento: Pierrot Garnier

Comunicación: Ivo Ghizzardi

Producción y venta: Gladys Brookfield-Hampson

Fotos: Maarten Vanden Abeele

Producción: Charleroi Danses, Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles / le manège.mons, Centre Dramatique

Coproducción: Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Con el apoyo de: The Wallonia-Brussels Federation

La crítica

UTOPIA PARKWAY

Hans-Maarten Post

Marzo de 2011

Simplemente, es la interpretación más mágica que he visto en mucho mucho tiempo. Dedos, maquetas de trenes en miniatura y cámaras de cine. Debe ser un éxito en todo el mundo.

LA LIBRE BELGIQUE

Guy Duplat

Marzo 2011

Pura magia, pura alegría (...) Este espectáculo sorprendente y sin igual combina la poesía y la magia, el cine y la danza de unos dedos. Un gran éxito para cualquiera que aún conserve algo de los sueños de su infancia.

LE SOIR

Jean-Marie Wynants

Marzo de 2011

Constantemente sorprendente, *Kiss & Cry* ofrece un momento puro de alegría, un pequeño milagro de la creación colectiva en estos tiempos de fanático individualismo. También es una hermosa reflexión sobre la memoria, con potentes imágenes, como las de esos personajes que desaparecen literalmente en las profundidades de la memoria. Una mezcla de melancolía, humor y poesía que es buen para nuestras almas y nuestras neuronas.

LE FIGARO

Armelle Héliot

Junio de 2013

Un encanto impresionante, una abducción hipnótica, el humor y la perfección del arte.

LE MONDE

Fabienne Darge

Junio de 2013

Kiss & Cry, la pieza escénica más original a nuestro alrededor... El ir y venir entre el teatro y el cine del Mèliès de nuestros días, con el filtro de la escena belga más contemporánea, genera puro placer, sobre todo, porque las imágenes, ya sean oníricas o divertidas, son excepcionales.

TÉLÉRAMA

Thierry Voisin

Julio de 2013

Jaco Van Dormael, junto a la coreógrafa Michèle Anne De Mey, ha puesto en pie uno de los trabajos más sorprendentes, inventivos y cambiantes que se pueden ver a nuestro alrededor. Con nuestras lágrimas como testigos.

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, Teatro di Roma y Teatri Uniti di Napoli

www.piccoloteatro.org, www.teatrodiroma.net y www.teatriuniti.it

LE VOCI DI DENTRO (VOCES DESDE EL INTERIOR)

Teatro dramático

País: Italia / Idioma: Italiano (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 50 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Una fiesta para la vista y el oído que nadie se debe perder”. **PAUL GOIFFON, LA MARSEILLAISE**

Las bajezas de la condición humana se suben al escenario de la mano del magnífico director e intérprete Toni Servillo, uno de los artistas más reverenciados de Italia y de toda Europa, que en el mes de mayo de 2014 regresa a Madrid con la obra neorrealista *Le Voci di Dentro (Voces desde el interior)*. En un ejercicio teatral inteligente y sutil, Servillo aborda uno de los libretos más oscuros del dramaturgo transalpino Eduardo De Filippo. Arropado por más de una docena de grandes intérpretes, entre ellos, su hermano Peppe, Toni Servillo se desdobra aquí en los roles de director y actor protagonista. En una entrevista con la prensa italiana, el propio Servillo explicaba cómo “la obra habla de la ruina moral que siguió a la ruina material de la Italia de la posguerra”. Viejos muebles, sillas y alfombras (que los protagonistas alquilan a menudo para fiestas religiosas con el fin de ganarse la vida) invaden la casa que Alberto y Carlos Saporito comparten con su tío Nicola. Alberto está convencido de que un terrible crimen ha sucedido entre sus vecinos: su amigo Aniello Amitrano ha sido asesinado y su cuerpo inerte ha sido escondido en la cocina de la familia Cimmaruta. En realidad, todo ha sido un sueño de Alberto, pero tan intenso que se convence a sí mismo de que se trata de un suceso real y avisa a la policía, que, obviamente, no hallará ni el más mínimo rastro del cuerpo. Alberto entiende, aunque demasiado tarde, que todo ha sido fruto de un mal sueño.

Le Voci di Dentro (Voces desde el interior) aterrizará en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid abalada por el sello de calidad de tres grandes compañías de la escena europea: Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa, Teatro di Roma y Teatri Uniti di Napoli. Su estreno absoluto tuvo lugar el pasado mes de marzo en Marsella y, antes de su paso por Madrid de la mano del XXXI Festival de Otoño a Primavera, la obra podrá verse en octubre en el Festival Temporada Alta de Girona. El diario *La Marseillaise* llegó a definir este montaje como “una fiesta para la vista y el oído que nadie debe perderse”, mientras que otro tabloide, *Il Sore 24 Ore*, destacaba: “Pasado y presente se mezclan de forma natural en un tapiz de luces, largos

silencios y muchas voces interiores que unen Milán y Nápoles en una obra de teatro neorrealista italiano que nunca pierde el ritmo, una pieza ambientada en el pasado, pero que habla del presente y se cuestiona el futuro”.

Sobre la compañía

Fundado el 14 de mayo de 1947 por Giorgio Strehler, Paolo Grassi y Nina Vinchi, el Piccolo Teatro di Milano es el primer teatro estable de Italia. La idea que animó a sus fundadores era dar vida a una institución sostenida por el estado y las entidades locales, como un servicio público consagrado a los ciudadanos. “Un teatro de arte para todos” es el eslogan que acompañó al Piccolo en sus inicios y que hoy todavía resume su finalidad: llevar a escena espectáculos de calidad dirigidos a un público lo más amplio posible. En sus distintas salas, se han representado espectáculos de Shakespeare, Goldoni, Brecht, Chéjov, Pirandello y Goethe, entre otros grandes autores. Además, cada año desde 1999, el Piccolo organiza la celebración del Festival del Teatro d’Europa por el que han pasado artistas como Peter Brook, Eimuntas Nekrosius e Ingmar Bergman, entre otros. En la actualidad, el Piccolo tiene como director general a Sergio Escobar y como director artístico a Luca Ronconi. En esta ocasión, el Piccolo Teatro di Milano llega al XXXI Festival de Otoño a Primavera con una coproducción junto al Teatro di Roma y el Teatri Uniti, otras dos célebres instituciones del país transalpino. El Teatro di Roma, fundado en 1964, cuenta en su haber con directores de la talla de Vito Pandolfi, Franco Enriquez, Luigi Squarzina, Pietro Carriglio, Luca Ronconi, Mario Martone, Giorgio Albertazzi, Giovanna Marinelli o el actual Gabriele Lavia, en el cargo desde el año 2011. El empeño del Teatro di Roma no cesa cuando se trata de mostrar a la audiencia los aspectos más emocionantes de los grandes clásicos, dejándole también espacio a las novedades más frescas de la escena no sólo italiana, sino también internacional. Por su parte, el Teatri Uniti nació en Nápoles en 1987, tras la unión de tres diferentes compañías, Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti y Teatro Studio di Caserta, de la mano de tres directores, Mario Martone, Antonio Neiwiller y Toni Servillo. Su aportación a la escena italiana y extranjera desde hace más de 25 años ha sido indiscutible, sirviendo como un laboratorio permanente para la producción y el estudio del arte escénico contemporáneo (mezclando, en algunas ocasiones, el lenguaje teatral con la música, la danza, el cine y las artes visuales). Además, han llevado a escena algunas de las películas italianas más significativas de los años 90, cosechando muchos premios y presentándose en los festivales internacionales más importantes, entre los cuales encontramos Venecia, Cannes, Berlín y Locarno. Las actividades de Teatri Uniti di Napoli han contado con el trabajo de personalidades artísticas como Licia Maglietta y Andrea Renzi, además de la participación creativa de muchos autores y artistas, entre los cuales encontramos a Peter Gordon, Enzo Moscato, Carlo Cecchi, Lino Fiorito, Cesare Garboli, Francesco Saponaro, Peppe Servillo, Mimmo Paladino, Paolo Sorrentino, Pippo Delbono o Pau Mirò, entre otros muchos.

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Del 15 al 17 de mayo de 2014, a las 20 horas

Con nombre propio

Eduardo De Filippo es el más extraordinario y, posiblemente, el último representante de la dramaturgia popular contemporánea. Después de Eduardo, la prevalencia del aspecto formal distanció al teatro de cualquier dimensión popular real. Él es el autor teatral italiano que, como parte de su estilo dramático, más eficazmente favoreció el encuentro, y no la separación, entre el texto y la puesta en escena. Abordar sus trabajos es adentrarse en ese equilibrio inestable entre la palabra escrita y la palabra hablada que hace de su teatro algo ambiguo y siempre sorprendente. Siguiendo sus enseñanzas, trato de no permitir nunca que el texto prevalezca sobre la interpretación, ni la interpretación sobre el texto, ni la dirección sobre el texto y su interpretación. El profundo espacio en silencio que existe entre el texto, los actores y el público llena el escenario de significado noche tras noche, actuación tras actuación.

Le Voci di Dentro (Voces desde el interior) es la obra en la que Eduardo, aun manteniendo una atmósfera suspendida entre la realidad y la ilusión, indaga más profunda y decisivamente en las conciencias culpables de sus personajes y, por lo tanto, de la audiencia. El asesinato de un amigo, soñado por el protagonista principal Alberto Saporito, que cree que el delito ha sido cometido realmente por sus vecinos, pone en marcha los oscuros mecanismos de la sospecha y de la acusación, hasta desembocar en una verdadera “atomización de una conciencia culpable”, en la que Alberto Saporito se ve a sí mismo como un testigo y un cómplice trágico, sin poder hacer nada para redimirse. Eduardo escribió esta pieza en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, dibujando con precisión la decadencia de los valores que experimentaría la sociedad en todo el mundo en las décadas siguientes. Y todavía hoy, parece que Alberto Saporito se baja del escenario y se acerca los espectadores, diciéndoles que la historia que está contando les concierne, porque todos somos víctimas, abrumados por la indiferencia de otro período de posguerra moral.

Toni Servillo

Sobre el escenario

Toni Servillo

Director y actor

Nació en Afragola (Nápoles) en 1959. En 1977 fundó el Teatro Studio de Caserta, donde dirigió y representó los espectáculos *Propaganda* (1979), *Norma* (1982), *Billy il bugiardo* (1983) y *Guernica* (1985). En 1986 empezó a colaborar con el grupo Falso Movimento, protagonizando *Ritorno ad Alphaville*, de Mario Martone, y realizando la puesta en escena de *E/...*, de Eduardo De Filippo. En 1987 fue uno de los fundadores de Teatri Uniti y participó como actor y director en la creación de espectáculos como *Partitura* (1988) y *Rasoi* (1991), de Enzo Moscato; *Ha da passà a nuttata* (1989), de la obra de Eduardo De Filippo; *Zingari* (1993), de Raffaele Viviani; y *Sabato, domenica e lunedì* (2002), una galardonada adaptación de la obra maestra de Eduardo De Filippo, que estuvo en escena durante cuatro temporadas y fue acogida en los teatros europeos más importantes (Estrasburgo, Berlín y París, entre otras ciudades).

En 2005 dirige *Il lavoro rende liberi*, creada a partir de dos obras de teatro del autor contemporáneo Vitaliano Trevisan. Con *Il misantropo* (1995) y *Tartufo* (2000), de Molière, y *Le*

false confidence (1998), de Marivaux, elabora un tríptico sobre el gran teatro del siglo XVII y XVIII. *Le false confidenze*, que volvió a los escenarios en diciembre de 2005, terminó su nueva gira en mayo de 2007. También dirigió *L'uomo dal fiore in bocca* (1990/1996), de Luigi Pirandello; *Natura morta* (1990); *De Pirandello a Eduardo* (1997); y *Benjaminovo: padre e figlio* (2004), que se estrenó en la apertura del histórico Teatro Garibaldi de Santa Maria Capua Vetere. Otro de sus éxitos más celebrados sobre las tablas fue su *Trilogia della villeggiatura*, de Goldoni (una coproducción con el Piccolo Teatro di Milano, de gira en 2009 en el Lincoln Center de Nueva York).

Su debut como director en teatro musical data de 1999 con *La cosa rara*, de Martin y Soler, en el teatro La Fenice de Venecia. A esta pieza le siguieron *Le Nozze di Figaro*, de Mozart; *Il marito disperato*, de Cimarosa; *Boris Godunov*, de Mussorgskij; *Ariadna en Naxos*, de Richard Strauss; *Fidelio*, de Beethoven (con la que se abrió la temporada del Teatro San Carlo en Nápoles en diciembre de 2005) y *L'italiana in Algeri*, de Rossini, para el festival Aix-en-Provence.

Como actor, ha trabajado a las órdenes de directores como Memè Perlini, Mario Martone, Elio De Capitani, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino y Elisabetta Sgarbi. En 2004 recibió el Nastro d'Argento y el David di Donatello por *Le conseguenze dell'amore* (*Las consecuencias del amor*), de Sorrentino. Tras el éxito conseguido en 2007 con el papel protagonista en la ópera principal de Andrea Molaioli *La ragazza del lago* (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Premio Pasinetti, Mejor Actor 2007 – Premios David di Donatello, Mejor Actor 2008), vuelve a la gran pantalla con *Lascia perdere Johnny*, de Fabrizio Bentivoglio. Ha protagonizado las películas *Gomorra*, de Matteo Garrone, basada en el libro del mismo nombre de Roberto Saviano, e *Il divo*, con dirección de Paolo Sorrentino. Ambos largometrajes fueron galardonados en la edición de 2008 del Festival de Cannes: *Gomorra* obtuvo el Grand Prix mientras que *Il divo* se hizo con el Premio del Jurado. En 2008, Toni Servillo ganó el Premio Europeo al Mejor Actor por su trabajo en estas dos películas. Entre sus últimas apariciones cinematográficas se citan: *Bella Addormentata*, dirigida por Marco Bellocchio (2012); *È stato il figlio*, de Daniele Ciprì (2012); *Viva la libertà*, de Roberto Andò (2013), y *La grande bellezza*, de Paolo Sorrentino (selección oficial del Festival de Cannes de 2013). También ha sido dirigido por Mario Martone, Antonio Capuano, Elisabetta Sgarbi, Fabrizio Bentivoglio, Nicole Garcia, Stefano Incerti, Claudio Cupellini y Theo Angelopoulos.

Eduardo De Filippo

Dramaturgo

Considerado como una de las voces teatrales más relevantes y personales del pasado siglo XX, Eduardo De Filippo (Nápoles, 1900 – Roma, 1984) fue un incansable actor, director, dramaturgo y cómico italiano. La obra con la que acaparó su mayor éxito fue *Filumena Marturano* (1946), que, ambientada en el Nápoles de la posguerra, se convirtió muy pronto en uno de los símbolos del neorrealismo italiano. Dos años después de publicar dicha pieza, en 1948, De Filippo firmó *Le Voci di Dentro* (*Voces desde el interior*), tal vez, uno de los textos más amargos del autor. Con él, abordaba de nuevo temas recurrentes de su teatro como la importancia del silencio y la ambigüedad entre la realidad y la ensoñación, dibujando, además, un retrato mordaz de la institución familiar. En *Le Voci di Dentro* (*Voces desde el interior*) trasciende, por encima de todo, el sentimiento de la época y del lugar en el que a De Filippo le tocó vivir: una Italia presa de la neurosis, las dificultades y la desilusión que trajeron al país los duros años de la posguerra.

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa

Compañía

Fundado el 14 de mayo de 1947 por Giorgio Strehler, Paolo Grassi y Nina Vinchi, el Piccolo fue el primero, y es el más famoso, de los teatros de repertorio en Italia y en el extranjero. La idea de sus fundadores fue crear una institución apoyada por el Estado y los estamentos locales (El Ayuntamiento y la Provincia de Milán, en la región de Lombardía) con la vocación de convertirse en un servicio público necesario para el bienestar de los ciudadanos. “Un teatro de arte para todo” fue el eslogan que acompañó al Piccolo en el momento de su creación y todavía hoy encarna a la perfección sus objetivos: sacar a escena producciones de calidad dirigidas a un público lo más amplio posible. En el año 1991, el Piccolo se convirtió en “Teatro de Europa”.

El Piccolo gestiona tres auditorios: el teatro original (con 448 butacas), renombrado Piccolo Teatro Grassi, objeto de una reciente restauración para su conservación que descubrió y devolvió a la ciudad su espléndido claustro remacentista; la sala experimental del Teatro Studio (con 368 butacas), un edificio que también acoge la Escuela de Teatro; y el teatro principal con 968 butacas, inaugurada en enero de 1998 bajo el nombre de Teatro Strehler.

Durante sus más de 65 años de actividad, el Piccolo ha producido cerca de 300 obras, 200 de ellas dirigidas por Strehler, con un rango de autores que van desde Shakespeare (*El rey Lear* y *La tempestad*) hasta Goldoni (*Le baruffe chiozzotte*, *Il campiello* y *Arlecchino servitore di due padroni*), Brecht (*La ópera de los tres centavos*, *La vida de Galileo*) y Chéjov (*El jardín de los cerezos*). Desde 1998, bajo la dirección de Sergio Escobar y Luca Ronconi, el Piccolo ha incrementado su perfil internacional e interdisciplinario, convirtiéndose en un atractivo punto de encuentro cultural a nivel tanto nacional como europeo.

Ha acogido producciones de prosa y danza, muestras y festivales de cine, mesas redondas y talleres culturales. Como parte de su trabajo de investigación continuo, Luca Ronconi ha propuesto en el Piccolo clásicos como Calderón de la Barca (*La vida es sueño*), Eurípides (*Las Bacantes*), Aristófanes (*Las ranas*) o Shakespeare (*El sueño de una noche de verano*, *El mercader de Venecia*), alternándolos con autores menos típicos (Schnitzler o el Profesor Bernhardt) o contemporáneos (Jean-Luc Lagarce, con *Juste la fin du monde*, Edward Bond, con *In the company of men*, Rafael Spregelburd, con *La modestia* y *El pánico*), además de sacar a escena adaptaciones teatrales de famosas novelas (como *Lolita*, de Navokov). Un ejemplo de auténtica experimentación teatral fue la obra desarrollada en cinco escenarios y basada en el infinito, realizada por el matemático inglés John D. Barrow, cuyo escenario fue un almacén situado en las afueras de Milán.

En el ámbito de las actividades internacionales, el Piccolo acoge regularmente a artistas de la talla de Peter Brook, Patrice Chéreau, Eimuntas Nekrosius, Robert Lepage, Lev Dodin, Lluís Pasqual, Ingmar Bergman, Declan Donnellan, Simon Mc Burney y Robert Willson. El Piccolo ha realizado giras a lo largo y ancho del mundo, de Rusia a Estados Unidos, de China a Japón, de Europa al Norte de África y Nueva Zelanda. Desde 1986, el Piccolo gestiona también una escuela teatral, fundada por Giorgio Strehler y actualmente bajo la dirección de Luca Ronconi, quien, durante los últimos años, ha otorgado diplomas a un total de 198 actores profesionales.

Teatro di Roma

Compañía

El Teatro di Roma se fundó en 1964 como el teatro de repertorio de la ciudad, bajo la dirección artística de Vito Pandolfi y con su sede provisional en el Teatro Valle. En 1972, con la restauración del Teatro Argentina, el nuevo director Franco Enriquez le otorgó su nombre definitivo: Teatro di Roma. Enriquez promovió relaciones con la ciudad y estableció colaboraciones con diferentes grupos de teatro emergente, incluyendo sus producciones dentro de la programación del teatro. Luigi Squarzina se unió al Teatro di Roma en 1976 y convirtió al teatro en la fuerza motriz de la Estati Romane, un festival cultural anual que ha tenido lugar en Roma cada verano desde el año 1977, que transforma la ciudad en un escenario, logrando que los ciudadanos salieran a las calles para participar en las actividades colectivas durante un período de miedo y aislamiento. En 1983, Maurizio Scaparro puso en pie un proyecto que, a través de un programa de tres años dedicado a Europa, Italia y Roma, promovía un estudio en profundidad del lenguaje teatral de la época. Desde 1991, Pietro Carriglio ha profundizado en el Teatro di Roma sobre diversos temas que adora: las palabras, el lenguaje de la poesía y la tradición, ya que, como él mismo dice: “Un teatro sin su propia dramaturgia es un teatro sin vida”. Luca Ronconi llegó al Teatro di Roma en el año 1994, con todo el ímpetu de su prestigio internacional, justo en el momento en el que el teatro había pasado a formar parte de la Unión de Teatros de Europa. Fue en Roma donde Ronconi dirigió una serie de obras que jugaron un papel fundamental en su carrera de investigación.

En 1999, Mario Martone, el nuevo director del Teatro di Roma, adquirió el espacio no tradicional del Teatro India, lo que permitió la expansión y la renovación del programa del teatro. Giorgio Albertazzi se convirtió en el director a partir de 2002 y entre sus iniciativas destacó la creación del XIV Festival de la Unión de Teatros de Europa. Giovanna Marinelli asumió la dirección en 2008, tras haber asumido papeles relevantes dentro de la escena cultural italiana de los últimos tiempos. Prestando siempre mucha atención al lenguaje de la escena contemporánea, desde la reelaboración de los clásicos hasta el apoyo a nuevas formas de expresión, Giovanna Marinelli le dio margen a la experiencia educativa y creativa del teatro para niños, un elemento permanente en su trabajo. Con Gabriele Lavia, director desde el año 2011, el objetivo del Teatro di Roma es presentar los aspectos más emocionantes de los clásicos, mientras se le da cabida también a algunos de los “recién llegados” más importantes en la escena italiana y extranjera.

Teatri Uniti di Napoli

Compañía

Teatri Uniti di Napoli nació en la ciudad de Nápoles en 1987, a partir de la unión de Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti y Teatro Studio de Caserta, tres agrupaciones que marcaron el panorama teatral italiano e internacional desde la segunda mitad de los años 70, con piezas de gran aceptación en Europa y Estados Unidos. De la mano de sus tres directores y fundadores Mario Martone, Antonio Neiwiller y Toni Servillo, Teatri Uniti di Napoli se ha convertido en un laboratorio permanente para la producción y el estudio de las artes escénicas contemporáneas, mezclando de manera innovadora el lenguaje teatral con el musical y con nuevas maneras de expresión de las artes visuales. Además, han llevado a escena algunas de las películas italianas más significativas de los años 90, cosechando muchos premios y presentándose en los festivales internacionales más importantes, entre los cuales encontramos Venecia, Cannes, Berlín y Locarno. Las actividades de Teatri Uniti di Napoli han contado con el trabajo de personalidades artísticas como Licia Maglietta y Andrea Renzi, además de la participación

creativa de muchos autores y artistas, entre los cuales encontramos a Peter Gordon, Enzo Moscato, Thierry Salmon, Leo De Berardinis, Steve Lacy, Fabrizia Ramondino, Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Lino Fiorito, Laia Forte, Peppe Lanzetta, Cesare Garboli, Stefano Incerti, Marco Baliani, Andrea De Rosa, Francesco Saponaro, Peppe Servillo, Agostino Ferrente, Giovanni Piperno, Enrico Ghezzi, Mimmo Paladino, Franco Marcoaldi, Fabio Vacchi, Vitaliano Trevisan, Giuseppe Montesano, Paolo Sorrentino, Silvio Soldini, Pippo Delbono y Pau Mirò, entre otros muchos. Teatri Uniti di Napoli se ha configurado como un laboratorio permanente para la producción y el estudio del arte escénico, con textos de autores clásicos y contemporáneos y entrelazando innovadoramente el lenguaje teatral con el de la música, el vídeo y el cine.

Ficha artística y técnica

Una obra de: Eduardo De Filippo

Dirección: Toni Servillo

Escenografía: Lino Fiorito

Vestuario: Ortensia De Francesco

Diseño de iluminación: Cesare Accetta

Diseño de sonido: Daghi Rondanini

Asistente de dirección: Costanza Boccardi

Intérpretes: Chiara Baffi, Betti Pedrazzi, Marcello Romolo, Lucia Mandarini, Gigio Morra, Peppe Servillo, Toni Servillo, Vincenzo Nemolato, Marianna Robustelli, Antonello Cossia, Daghi Rondanini, Rocco Giordano, Maria Angela Robustelli, Francesco Paglino

Coproducción: Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa, Teatro di Roma y Teatri Uniti di Napoli

La crítica

LA MARSEILLAISE (22.03.2013)

Paul Goiffon

Divina Comedia

Un lenguaje vivo

(...) A propósito de la actuación: Servillo destaca por todo lo que es, uno de los actores italianos con más talento, capaz de transmitir toda la bajeza de la humanidad de la posguerra simplemente sosteniendo su cabeza entre las manos. Con el apoyo de una pieza afiladísima y rodeado de talento, es divino.

AVVENIRE (31.03.2013)

Domenico Rigotti

El alma de Eduardo en el traje de *The Tramp* (*El vagabundo*)

(...) El mundo de los sueños se mezcla y se confunde con la realidad, y todo ello está bien expresado (el segundo acto interpretado en claroscuro es maravilloso) a través de la dirección de Toni Servillo, que, con sutil inteligencia, lo traduce todo en una metáfora.

IL SOLE 24 ORE (21.04.2013)

Roberto Napoletano

Eduardo, Servillo y la “posguerra moral” de nuestros días

(...) Un viaje neorrealista a través de la mala conciencia de la realidad”. “Las pequeñas y grandes miserias suben al escenario”. “Pasado y presente se mezclan de forma natural en un tapiz de luces, largos silencios y muchas voces interiores que unen Milán y Nápoles en una obra de teatro neorrealista italiano que nunca pierde el ritmo, una obra ambientada en el pasado, pero que habla del presente y se cuestiona el futuro.

André Engel / Irène Kudela / Théâtre des Bouffes du Nord

www.bouffesdunord.com

KATIA KABANOVA

Versión de cámara de la ópera de Leoš Janáček

País: Francia / Idioma: Checo (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 35 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Sobre la obra

“Es absolutamente necesario ver esta magnífica y trágica *Katia Kabanova*”. **ANNE DASTAKIAN, MARIANNE**

El célebre director francés de ópera y teatro André Engel se suma por primera vez en su carrera a la programación del Festival de Otoño a Primavera. Y lo hace con una singular apuesta, dándole una vuelta de tuerca a la popular ópera de compositor checo Leoš Janáček *Katia Kabanova*, bajo la dirección musical de Irène Kudela. Para poner en pie la pieza, que en el mes de mayo de 2014 recalará en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, Engel y Kudela han contado con un acompañante de lujo como productor, el Théâtre des Bouffes du Nord.

Ésta no es la primera vez que Engel se atreve con un libreto de Janáček: en la Ópera de París ya montara con éxito *La Petite Renarde Rusée* en 2008. El origen de su nueva aventura, *Katia Kabanova*, puede buscarse en un taller que el director galo impartió con jóvenes cantantes de ópera en la singular Abadía de Royaumont, donde colaboraba con Irène Kudela, la directora musical de la pieza. La motivación, la entrega y la valía de aquellos artistas incipientes (que gracias a *Katia Kabanova* han asumido por primera vez un papel protagonista ante una audiencia) le inspiraron para crear esta ópera de cámara rebosante de espontaneidad y frescura que ahora llega a Madrid. Sobre aquellas clases magistrales de la Abadía de Royaumont junto a los jóvenes intérpretes, Engel reflexiona: “Sentía su motivación y su demanda, y era un buen trato. Para mí, suponía la oportunidad de mirar más de cerca las óperas que me tentaban y de trabajar en proyectos que tenía la intención de subir al escenario algún día. A ellos, por su parte, la formación académica todavía no les había dado la oportunidad de actuar sobre un escenario”.

La dirección musical de la pieza corre a cargo de Irène Kudela, que ha adaptado la banda sonora tan sólo con un piano como único acompañamiento. La trama saca a escena a una mujer desesperada, Katia Kabanova, ávida de libertad pero, al mismo tiempo, incapaz de romper las convenciones sociales que le impiden escapar. Obligada a contraer un matrimonio de arreglo con un hombre pusilánime, el suicido se presenta como la única solución para atajar la amargura de la guapa joven, que termina por sucumbir ante los encantos de un aguerrido

pretendiente. Sin embargo, prefiere morir antes que sufrir la vergüenza de tener que huir de su hogar como una adúltera.

La *Katia Kabanova* de André Engel e Irène Kudela se presentó por primera vez en el Teatro Bouffes du Nord de París en febrero de 2012. El director francés quería repensar la ópera de una forma diferente, buscando la teatralidad y una relación cercana e íntima con la audiencia. Y es él mismo quien ahora recuerda: “Quería que *Katia Kabanova* fuera representada en un teatro donde el público aceptara la presuposición de que la obra no tenía por qué ser una ópera en su sentido más estricto. Buscaba un espacio que estuviera abierto a trabajar justo en esa línea divisoria que existe entre la ópera y el teatro. Dada la trayectoria de Bouffes du Nord, esto no era algo muy original para ellos, pero yo esperaba que, al acercarme de esa manera, modestamente, podría seguir los pasos de Peter Brook”.

Durante el proceso de creación de *Katia Kabanova*, el creador galo quiso trabajar profundizando sobre el texto como si los jóvenes intérpretes fueran antes actores que cantantes. “El objetivo era obtener una verdadera comprensión de cada palabra del libreto”, afirma Engel. Y continúa: “De esta manera, uno se acerca al corazón del teatro, ensayando la credibilidad de un sentimiento, de un duelo o de un castigo, que luego se adapta para ser cantada”. Por su parte, la escenografía fue construida con la idea de crear un montón de ruinas, mientras que el vestuario tiende a la abstracción de las líneas más puras para vestir los contrariados sentimientos de los protagonistas. “Estábamos lidiando con un colapso”, explica Engel. “Y queríamos crear las condiciones de ese encierro en el que la radiante Katia se consume tan magníficamente”, concluye.

Teatro, fechas y horarios

Teatros del canal, Sala Roja

Día 31 de mayo de 2014, a las 20 horas. Día 1 de junio, a las 18 horas

Ficha artística y técnica

Dirección de escena: André Engel

Dirección musical: Irène Kudela

Colaboración artística: Ruth Orthmann

Dramaturgia: Dominique Müller

Escenografía: Nicky Rieti

Vestuario: Chantal De la Coste-Messelière

Iluminación: André Diot

Con:

Voz: Jérôme Billy (**Koudriach**), José Canales (**Tichon**), Mathilde Cardon (**Glasa**), Elena Gabouri (**Kabanicha**), Paul Gaugler (**Boris**), Douglas Henderson (**Kuligin**), Michel Hermon (**Dikoj**), Kelly Hodson (**Katia**), Céline Laly (**Varvara**)

Piano: (en alternancia) Nicolas Chesneau y Martin Surot

Producción: C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord

Coproducción: Le Vengeur Masqué, Fondation Royaumont, Le Printemps des Comédiens, Théâtre National de Marseille - La Criée KPMG are the patron of Unité scénique de la Fondation Royaumont

La crítica

“Es absolutamente necesario ver esta magnífica y trágica *Katia Kabanova*”. **MARIANNE**

“El espectáculo es notable. Dirigido por la mano de un maestro, los cantantes, extremadamente convincentes, se meten magníficamente dentro de sus personajes. Sus voces son firmes y resonantes y su estilo es tan bueno como la obra”. **LA CROIX**

“Concebido y madurado en Royaumont, este logrado e inteligente espectáculo estará de gira la próxima temporada. No se lo pierdan”. **LES ECHOS**

“André Engel adapta *Katia Kabanova* en el Teatro Bouffes du Nord. (...) La pieza de Janáček gana en intensidad”. **TÉLÉRAMA**

“La puesta en escena de André Engel de la pieza de Janáček *Katia Kabanova*, en el Teatro Bouffes du Nord en París, es un éxito. (...) Nos ofrece una nueva lectura de una obra clásica vista como una tragedia cercana a nosotros, llena de emoción”. **L’HUMANITÉ**

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”. **ANNETTE EMBRECHTS, 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 Jakob 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

En primera persona

Para mí, *Lebensraum* es también un tributo a Buster Keaton, uno de los héroes de mi infancia y un personaje no muy conocido por las generaciones más jóvenes. Durante el proceso de creación de la pieza, descubrí que tomarse en serio todas las escenas es uno de los puntos clave de la representación. El propio Keaton, con su 'rostro de piedra', nunca intentaba ser gracioso. Pero se convierte en gracioso, a los ojos del espectador, porque nunca ve los rechazos que le llegan y se toma todo lo que le sucede con seriedad, transparencia y curiosidad. Para mí, el escenario es el cuarto intérprete. Las cosas que le ocurren a este personaje en ese cuarto 'todo en uno' son, en gran medida, un resultado del espacio y sus posibilidades. Cuando empiezo a ensayar, el escenario ya está allí, para hacer realidad la fisicalidad de la actuación, en un espacio en particular, que está ahí desde el comienzo.

Jakob Alhbom

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

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, Jakop 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 Jakop 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. Jakop Ahlbom, 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.

tg STAN

www.stan.be

TRAHISONS (TRAICIÓN), de Harold Pinter

Teatro

País: Bélgica / Idioma: Francés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2014

Estreno en España

Sobre la obra

“Gracias a tg STAN, hemos conocido momentos de júbilo y emoción inolvidables”. **PHILIPPE TESSON, LE FIGARO**

“Stop Thinking About Names”. Siguiendo las iniciales de esta rompedora premisa, cuatro jóvenes belgas se unieron a finales de 1980 bajo el nombre de tg STAN. Todos defendían la libertad de acción y de actuación, rechazaban el autoritarismo de un único director y querían volcarse en el desarrollo pleno del actor. Como ellos mismos definieron entonces, su colectivo surgió como “una reacción al exceso de esteticismo y a los experimentos formales e idealistas de los directores autoritarios”. La relación pura que existe entre el intérprete, el personaje y el texto estaba (y está) en el punto de mira de la compañía. Con casi 25 años de estrenos a sus espaldas, el sello STAN continúa sin entender de dogmas ni de jerarquías, pero sí de deseo. Un deseo de comunicar, de trasladar su pasión por los textos que ama. Ahora, esta *troupe* en constante ebullición suma un nuevo tanto a su ya rico y variado repertorio (en el que tienen cabida Ibsen, Chéjov o Bernhard, pero también Cocteau, Diderot...), con la puesta en escena de *Trahisons (Traición)*, una de las piezas más aclamadas del Premio Nobel de Literatura en 2005 Harold Pinter, que en el mes de junio de 2014 llegará a la Sala Cuarta Pared.

Harold Pinter, considerado como uno de los más grandes dramaturgos del pasado siglo XX, escribió *Traición* en 1978. La obra narra la historia de una clásica relación a tres bandas, en la que Emma engaña a su marido Robert durante siete años al mantener un romance con su mejor amigo Jerry. Pinter utiliza una estructura dramática inusual, ya que el montaje comienza por el final y termina por el principio. De este modo, el escritor aborda temas como la lealtad, la sinceridad y el autoengaño. *Traición* presenta a unos personajes presos de una pasión que todo lo consume, que luchan contra la inevitable mediocridad de su vida cotidiana y que quieren vivir con grandilocuencia en un mundo que es demasiado pequeño. El orgullo, los anhelos, las mentiras y las debilidades del ser humano se suben aquí sobre las tablas de la mano de ese estilo lacónico y despiadado que tanta fama le dio al autor. Con *Traición*, Pinter consigue elevar la vulgaridad de las relaciones humanas a la altura de la poesía.

Sobre la compañía

tg STAN nace del interés particular de cuatro jóvenes actores que se conocen en el conservatorio de Amberes a finales de la década de 1980. En sus propias palabras, la compañía belga es “una reacción al exceso de esteticismo y a los experimentos formales e idealistas de los directores autoritarios”. A partir de esta idea, tg STAN defiende la absoluta libertad de acción, creando piezas en varios idiomas (holandés, francés e inglés) e incluso en otros países, como *Blank* y *Bernice*, hechas en Lisboa, *One 2 Life*, en California, y *Les Antigones*, en Toulouse.

Su método no cree en dogmas ni en jerarquías, de hecho, carece de director, y todo el proceso creativo está volcado en el desarrollo pleno del intérprete. Su objeto es explorar al máximo la relación que cada actor tiene con su personaje en un texto cuya elección tampoco se somete a reglas. “En nuestro abanico caben Cocteau y Anouilh con Chéjov, Bernhard, Ibsen y las comedias de Wilde, Shaw o los ensayos de Diderot. Esta diversidad no pretende ajustarse a todos los gustos, sino que es una actitud deliberada hacia la construcción de un repertorio”, asegura la *troupe*. En España, previamente a su visita prevista para junio de 2014, el colectivo ha presentado tres piezas: *ANATHEMA*, *The Monkey Trial* y *Le Chemin solitaire*.

Teatro, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

Del 10 al 13 de junio de 2014, a las 21 horas

Con nombre propio

Traición es una de esas joyas universales de la historia del teatro. No necesita mucha explicación. Nosotros, simplemente, la interpretamos, esperando que nuestra manera de llevarla sobre las tablas ayude a la audiencia a ver la genialidad y la relevancia de la pieza. Nuestra puesta en escena es simple y directa. Por supuesto, al no estar dispuestos a interpretar la pieza de una forma realista, como si estuviéramos pasando una película sobre el escenario, hemos tenido que examinar a fondo cómo hacer frente a las situaciones realistas de la obra. Tendréis que venir a vernos para saber cómo lo hacemos, y decirnos si os gusta.

Frank Verduyssen

Sobre el escenario

tg STAN

Colectivo artístico

Toneelspelersgezelschap STAN o, expresado brevemente, tg STAN nace del interés y entusiasmo de cuatro jóvenes actores que se conocen en el conservatorio de Amberes a finales de la década de 1980. Lejos de encontrar su sitio en las compañías de la época, deciden fundar la suya propia como respuesta a la insatisfactoria escena que les rodea. En sus propias palabras, su propuesta es “una reacción al exceso de esteticismo y a los experimentos formales e idealistas de los directores autoritarios”.

Las dos expresiones claves que caracterizan al colectivo belga son “actor-orientado” y “fuera de dogmas”, y ambas se reflejan en el nombre, “S(top) T(hinking) A(bout) N(ames)” (“Deja de pensar en nombres”), y también en el repertorio. Con esta rompedora premisa, tg STAN defiende la absoluta libertad creativa al margen del tiempo, el lugar y la acción, llegando a componer piezas en varios idiomas (holandés, francés e inglés) e incluso a desarrollarlas en otros países. Es el caso de *Blank* y *Bernice*, pensadas en Lisboa, de *One 2 Life*, en California, y de *Les Antigones*, en Toulouse.

Su método, basado en la “actuación pura”, no cree en reglas ni en jerarquías, de hecho, carecen de director, y todo el proceso de creación está volcado en la evolución artística y personal del intérprete. El compromiso con el personaje, y el papel que le ha tocado con las circunstancias en las que se desarrolla, debe ser un diálogo íntimo alrededor del cual gire el resto de elementos. El objeto de este procedimiento es explorar al máximo la relación que cada actor tiene con su personaje a través de un texto cuya elección tampoco se somete a preceptos. “En nuestro abanico caben Cocteau y Anouilh con Chéjov, Bernhard, Ibsen y las comedias de Wilde, Shaw o los ensayos de Diderot. Esta diversidad no pretende un deseo de ajustarse a todos los gustos, sino una deliberada actitud hacia la construcción de un repertorio”.

A pesar de que la compañía trabaje sin director, sus montajes han demostrado una fuerte unidad. Según sus miembros, “la sintonía es posible gracias a que cada intérprete disfruta de su tarea individual, lo que permite que los textos, incluso los controvertidos política y socialmente, fluyan sin que surja un afán moralista”.

Entre los proyectos más aclamados de tg STAN se encuentran *JDX – A Public Enemy* (1993), basado en una obra clásica de Ibsen sobre escándalos políticos, *An Enemy of the People* (1982), *One 2 Life* (1996), fundamentado en la correspondencia del activista de las Black Panthers Georges Jackson, y *The Monkey Trial* (2003), un drama inspirado en un juicio real de un escritor de libros de textos ocurrido en 1925 en Tennessee. Durante sus cerca de 25 años de existencia, tg STAN ha sido seleccionado para participar asiduamente (es decir, en casi todas sus ediciones) en el Flemish Theatre Festival. En 1999 y en 2003, la compañía recibió el Gran Premio de este reputado encuentro. En septiembre de 2012, dicho festival acogió la representación de *Trahisons (Traición)*, de Harold Pinter, en su versión en lengua flamenca, que llevó por título *Bedrog*.

Ficha artística y técnica

Texto: *Betrayal (Traición)*, de Harold Pinter

Puesta en escena e interpretación: Robby Cleiren, Jolente De Keersmaecker y Frank Verduyssen

Diseño de iluminación: Thomas Walgrave

Vestuario: Ann D’Huys

Técnico: Tim Wouters

Producción: tg STAN

Estreno de la versión en holandés:

El 19 de octubre de 2011, en el centro de arte Monty de Amberes (Bélgica)

Estreno de la versión en francés:

El 15 de mayo de 2014, en el Théâtre Garonne, de Toulouse (Francia)

La crítica

Dutch Theatre Festival 2012

Veredicto del jurado: *Trahisons (Traición)*, de Harold Pinter

tg STAN es conocido desde hace más de veinte años por su estilo articulado de interpretación y por el inmenso placer que sus miembros sienten al actuar. En *Traición*, los intérpretes Frank Verduyck, Jolente De Keersmaeker y Robby Cleiren se han superado a sí mismos. Le quitan el polvo a un texto de Pinter que es sacado a escena con frecuencia y su expresividad convierte cada parte del diálogo en un hecho corriente, en un pensamiento espontáneo. Los silencios iniciales entre los personajes se abren camino gradualmente hacia diálogos veloces y crueles. El lenguaje directo y sin adornos de Pinter se expresa sin trabas con una pesada carga psicológica. La sutileza y los variados tonos de las interpretaciones de estos actores van de la mano de un ritmo magistral de explosiones desinhibidas. Esta puesta en escena ofrece una nueva percepción del poder que un individuo posee para barrer a otros sin piedad durante una ola de mentiras y engaños. El engañado, Robert, juega con los que engañan al no dejar que ellos sepan que él sabe lo que está pasando. La sencilla puesta en escena se compone, principalmente, de innumerables vasos de los que beben los actores en el escenario; éstos hacen referencia a diferentes momentos y diversas circunstancias. El escenario está bordeado por una hilera de vasos medio llenos que funcionan como una alusión directa al primer encuentro: la pasión ha seguido su curso, el amor se ha ido.

LE FIGARO (11.12.2009)

Philippe Tesson

El colectivo tg STAN persigue, con inteligencia y talento excepcionales, una apasionante exploración del teatro fundada esencialmente sobre el principio del despojamiento y la supremacía de la actuación, es decir, del actor y de su creatividad. Esta búsqueda implica, por parte de estos artistas, reglas y condiciones: un trabajo que profundiza en la interpretación, la mayor distancia posible con el personaje, la deconstrucción de la ilusión teatral, la destrucción de la representación, la ausencia de director, etc. Ante nuestros ojos los actores juegan a interpretar, con un compromiso total de ellos mismos y al mismo tiempo con un ejemplar espíritu de libertad irrigado de humor. Hemos conocido, gracias a tg STAN, momentos de júbilo y emoción inolvidables.

LE MONDE (11.12.2009)

Fabienne Darge

“Los STAN”, así apodados, grupo de notables actores que trabajan sin director, no han dejado de extraer, como diamante de la ganga que lo aprisiona al atreverse con Molière, Tchekhov o Thomas Bernhard, lo que los grandes textos tienen de más vivo, de más agudo hoy día. Su encuentro con el gran autor vienés es particularmente logrado, y emblemático por su búsqueda nunca desmentida. Una obra donde los padres están tan perdidos como los hijos, en el camino solitario que es la vida de cada uno. Su pasado les parece tan misterioso, tan profundamente desvanecido y al mismo tiempo tan persistente que quizás querrían pasarlo por la trituradora, como hace en el espectáculo el pintor Julian Fichtner con sus cuadros. Magnífica alegoría, a imagen de este otoño teatral de altos vuelos.

Alejandro Catalán

www.alecatalan.blogspot.com.es

AMAR

Teatro

País: Argentina / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)
/ Año de producción: 2010

Estreno en España

Sobre la obra

“Hay mucha pureza en él, mucha investigación sobre cada ser que asoma en escena, sobre la teatralidad general, y unos resultados dramáticos que bien merecen conocerse”. **CARLOS PACHECO, LA NACIÓN**

En el espacio escénico hay dos sillas, una rama de árbol, unos trípodes de micrófono y unas linternas. Entran seis actores, tres hombres y tres mujeres, vestidos como para salir de copas. A partir de esto, poco puede imaginarse de lo que allí sucederá. Pero bastará que la luz se apague y que alguno de los actores, iluminado por otro con una linterna, comience a actuar, para que el proceso de sus seres nos introduzca, capture y lleve por el derrotero de una noche intensa y descarriada.

Amar, bajo la batuta de director argentino Alejandro Catalán, es una propuesta de actuación cruda y real, donde todos los procedimientos espaciales, lumínicos y sonoros son ejecutados de manera manual y visible a los ojos del espectador, sin que esto atente contra la ficción de la escena. Es más, la ficción saldrá incluso reforzada. El juego actoral se desarrolla de la mano de seis intérpretes que, durante una noche, deambulan por el bosque, una pista de baile, un bar y el mar. ¿Por la vida, quizás? *Amar* es una búsqueda y un compromiso con el arte del actor, es un malabarismo actoral y una obra. Es el truco de unos magos que revelan que actuar no oculta nada. He aquí una lección de investigación teatral donde la música acompaña certeramente el trabajo de los actores y donde la iluminación (a base de linternas y pequeños focos) se convierte en un protagonista imprescindible de la pieza. En 2010, *Amar* se alzó con el Premio Florencio Sánchez al Mejor Director (Alejandro Catalán), los Premios Teatro del Mundo a la Mejor Iluminación (Matías Sendón y Alejandro Catalán) y al Diseño Sonoro y Musicalización (Bruno Luciani y Sergio Catalán).

La puesta en escena de la obra en el Teatro Pradillo en el mes de junio de 2014 supondrá su estreno no sólo en España, sino también en Europa. El montaje llega a nuestras salas abalado por las calurosas críticas que ha recibido en las páginas de la prensa de su país. Así, Radar, el suplemento del diario argentino Página 12, elogiaba: “*Amar* es una obra para gozar de la actuación”, mientras que, por su parte, Territorio Teatral remarcaba: “El amor es sólo la excusa para desnudar miserias, puntos de vista y filosofías enfrentadas”.

Sobre el artista

Alejandro Catalán (Buenos Aires, 1971) es un maestro de actores y creador teatral cuya práctica se centra en la capacidad específicamente actoral de generar ficción escénica. Eso le da al teatro de este director una cualidad muy potente y específica. Sus actores despliegan una dinámica de actuación inusual en la que se hacen visibles y decisivos acontecimientos expresivos que, en otras lógicas escénicas, suelen estar subordinados y que aquí pasan a primer plano. Para ello es necesario, sí o sí, actores talentosos, creativos y valientes que asuman el poder que distingue a la actuación: hacer creer. El cuerpo de cada actor, será en este trabajo, una fuente de acontecer humano tan abundante y matizado que se impondrá con su ficción y convencerá a nuestra percepción de estar frente a un fenómeno vivo y mágico.

Este trabajo fundado en la actuación se inscribe en un proceso que en Buenos Aires ya lleva más de 20 años habiendo comenzado a principios de los 80 en lo que fue llamado el teatro “under”: un acontecimiento teatral que implicó la irrupción de un actor cuya actuación era el despliegue de una poética propia y singular. La aparición de lo que podríamos llamar el “imaginario actoral” revolucionó el teatro de Buenos Aires de los 90 renovando los procedimientos dramáticos de autores y directores. Ambos rubros pudieron comenzar a escribir y dirigir partiendo de una nueva condición: actores que no necesitaban de ninguna de las reglas escénicas que habitualmente organizaban la actuación y la dramaturgia; más aún: actores que permitían imaginar de otra manera.

Sobre este acontecimiento se funda y despliega el teatro de Alejandro Catalán. La posibilidad de una capacidad ficcional de la actuación fue la cualidad práctica que su trabajo fue profundizando y depurando. Son pocas las prácticas existentes que puedan servir de ejemplo y referencia para esta modalidad. Las propuestas ligadas al “teatro colectivo” o de “grupo” de los 70 y 80 no dan cuenta del protagonismo, dramatismo, singularidad y decisión que asumen los actores en su trabajo. Quizás la manera en que el director americano John Cassavetes ejercía la creación cinematográfica en sus películas más autónomas sean la referencia más ajustada: protagonismo y responsabilidad de la actuación en la producción de identidades y relatos. Allí, su singularidad y fuerza.

Teatro, fechas y horarios

Teatro Pradillo

Del 18 al 22 de junio de 2014, a las 21 horas

Con nombre propio

En esta obra continuó profundizando la problemática en torno a la que constituí mis proyectos anteriores: el imaginario actoral. Esta profundización implica el compromiso con una mayor apertura e indeterminación en el proceso de búsqueda a realizar con los actores, abordando a la actuación como un juego mágico y radical. Mágico porque a ojos vista está el truco y lo que hace aparecer. Radical porque lo que hace aparecer busca estar tan allí como los que lo

presencian. Amar es un malabarismo actoral y es una obra. Es el truco de unos magos que revelan que actuar no oculta nada.

Alejandro Catalán

Tras el escenario

Alejandro Catalán

Director

Creador teatral y maestro de actores, Alejandro Catalán es además un inquieto director cuyas obras no son, para nada, montajes al uso. Con él, los procedimientos escénicos se recomponen y giran en torno al trabajo del actor. Con todas sus piezas, el porteño busca el protagonismo y la responsabilidad de la actuación para producir las identidades y los relatos que desea sacar a escena. Como actor, ha trabajado a las órdenes de directores de la talla de Hugo Midón, en *El imaginario* y en *Popeye y Olivia*, Daniel Veronese, en *Circonegro*, o Ricardo Bartis, en *El pecado que no se puede nombrar*, entre otros. Por su parte, en su haber como director teatral se dan cita las obras *Foz* (2003), *Solos* (2005) y *Dos minas* (2007) y *Amar* (2010).

Cuando Alejandro Catalán comienza un proceso de creación con sus actores todas las referencias y estructuras previas del teatro quedan suspendidas. Sus obras no son “puestas en escena” o “montajes”; en sus obras todos los procedimientos escénicos se recomponen y combinan en función del potenciamiento del trabajo actoral. Los rubros escénicos habituales se convierten en procedimientos escénicos que no se disocian como aportes externos. Esto en *Amar* puede verse de inmediato: los “rubros” han perdido su convención habitual para mostrarse directamente integrados a la manera en que la obra se despliega y narra.

La iluminación procede de linternas manipuladas como seguidores por los mismos actores. Esto permite una edición de sus secuencias y cambios de espacio mágica e instantánea. De hecho *Amar* es una obra de teatro que en términos de su dinámica de relato sería más ajustado asociarla con una película. Su luz, como el encuadre, se puede cerrar en el primer plano de un rostro, abrirse a la agitación desenfrenada de varios cuerpos, seguir el desplazamiento de unas piernas, o registrar la visión subjetiva de una mirada. Las linternas, como la cámara de una película, capturan el acontecer afectivo con el que los actores van modificando la subjetividad del ser que actúan, y produciendo la acumulación dramática del relato. Es por esto que el trabajo actoral es decisivo y fundamental: la expectativa del acontecer procedente del juego de su imagen es acentuado lumínicamente, y asumido como fuente de la dinámica narrativa.

Acorde con esto, la “escenografía”, aparece como un aporte metonímico mínimo pero que compuesto con la luz y la actuación adquiere el efecto espacial de ser realmente una porción de algo mucho más enorme como el bosque, una pista de baile, los reservados de una disco, o el mar. Solo hay una silla de jardín de cuyo respaldo se sostiene una rama que hace un techo de hojas, una banqueta, una silla y una rama amplia cuyo dibujo hace una “ventana” central por la que espiamos una escena. Nada es sólido o “escenográfico” todo es parte de una configuración cambiante que necesita que actuación, luz, objetos y sonidos se compongan para generar esa ficción.

El “sonido” es esencial y absolutamente integrado a las necesidades narrativas. La música del lugar de la acción, un bar en la playa, es operada en vivo variando en cuanto a temas volumen y fundamentalmente, ecualización. La música que escuchan los espectadores es la que escuchan los personajes y en escena es operada en vivo por un dj, que se convierte en el “séptimo actor” de *Amar*. La percepción espacial de la distancia en la obra es muy importante. Podemos estar en medio de la música bailando a los gritos y de repente estar afuera de allí viendo a otros personajes, con la música ahora sonando lejos. En el extremo de esto, el “mar” es producido manualmente por un dispositivo hecho con botellas plásticas y semillas que los actores al balancearlas en la penumbra, producen el sonido del rompiente en la orilla. *Amar* como una especie de “teatro negro” con actores visibles, invita al juego de creer sin concesiones en lo que los seres que atraviesan esa noche tienen para vivir y hacernos vivir como testigos.

En *Amar* se muestra la actuación como un juego mágico y radical. Mágico porque el truco, a pesar de estar a la vista se nos hace invisible, radical porque lo que hace aparecer busca estar tan allí como los que lo presenciamos.

Ficha artística y técnica

Dirección: Alejandro Catalán

Asistente de dirección: Alejandro Hener

Intérpretes: Ximena Banús, Miguel Ángel Bosco, Edgardo Castro, Natalia Di Cienzo, Federico Liss y Paula Manzone*

Musicalización, diseño sonoro y operación: Bruno Luciani

Iluminación: Matías Sendón y Alejandro Catalán

Asesoramiento sonoro y musical (efecto mar): Sergio Catalán

Vestuario: Florencia Vitón

Realización escenográfica: Mariano Sivack

Fotografía: Martin Catz

Asistente de dirección: Rita González

Distribución y producción: Mika Project

*Son los actores con los que Alejandro Catalán ha podido desplegar su apuesta. Todos ellos participan en muchos otros proyectos alternativos de Buenos Aires y son, junto a Alejandro Catalán, los dueños y creadores de esta obra.

La crítica

CLARÍN

Hernán Firpo

La sucesión de momentos reales y otros literalmente prefabricados inauguraría otro rubro: la antesala de la memoria emocional. ¿Querés saber de qué se trata el famoso método Stanislavsky sin tener experiencia previa? El humor de la obra va por este lado. Los personajes ven todo desde adentro, como si nunca nada les resultara ajeno.

LA NACIÓN

Carlos Pacheco

Es muy destacada esta experiencia de Alejandro Catalán como director. Consigue con este magnífico equipo de intérpretes y técnicos realizar un profundo estudio sobre la actuación. Hay mucha pureza en él, mucha investigación sobre cada ser que asoma en escena, sobre la teatralidad general, y unos resultados dramáticos que bien merecen conocerse.

RADAR, PÁGINA 12

Mercedes Halfon

“Amar, como todas las de Catalán, es también una obra para gozar de la actuación. El amor es la excusa para que estos actores transiten un electrocardiograma emocional, acompañados por la música, que los lleva y trae. El otro gran protagonista de la obra es la iluminación. Digitada por los mismos actores a cada momento, con linternas y foquitos que son una muestra más de la artificialidad del teatro, y a su vez, de lo poco que interesa eso. Cuando la ficción se arma —igual que en el amor— todo lo demás deja de importar.

REVISTA LLEGÁS

Lucas Lagré

Este es uno de los rasgos más atractivos del espectáculo: el continuo pasaje de situaciones que explotan la comicidad a otras donde los personajes muestran en toda su potencia sus conflictos internos. Lo interesante de este movimiento es que se da de forma natural, casi imperceptible.

REVISTA SIAMESA

Marylin Botta

Una obra diferente con un recurso interesante que despierta diversas sensaciones en los espectadores. Hacia el final, las linternas se van apagando y se vuelve a escuchar el sonido del mar, intenso y envolvente, muy parecido a lo que se siente cuando se ama.

TERRITORIO TEATRAL

Mariana Toledo

Amar no es sólo una lección de investigación teatral, también se involucra en una temática difícil y compleja: la soledad en los tiempos del cólera. Todo su elenco camina por una misma generación, las diferencias no superan la década y esos treinta años palpitan miedos y frustraciones. Quedan muy claros los dos bandos: hombres versus mujeres. Ellos preocupados por lo material y ellas por temas tan inevitables como la finitud de la maternidad. El amor es sólo la excusa para desnudar miserias, puntos de vista y filosofías enfrentadas.

Israel Galván y Akram Khan

www.israelgalvan.com y www.akramkhancompany.net

TOROBACA

Flamenco - Kathak - Danza contemporánea de raíz

País: España - Inglaterra / Duración aproximada: Por determinar (sin intermedio) / Año de producción: 2014

Estreno en España

Sobre la obra

“Más que una muestra de kathak y flamenco, el nuevo dueto de estos dos creadores, por vez primera juntos, supone la fusión de sus innovadoras visiones”. **OMAR KHAN, FOP MAGAZINE**

Miran, hurgan y escarban en los rigores de tradiciones remotas para convertirlas en expresiones de danza contemporánea, haciéndolas coincidir con la sensibilidad del siglo XXI. No es que Israel Galván (Sevilla, 1973) desdeñe el flamenco tradicional. Tampoco se trata de que Akram Khan (Londres, 1974) reniegue del kathak, danza tradicional de La India. Todo lo contrario. Desde un conocimiento profundo de estas exigentes disciplinas, cada uno a su manera, ha coincidido en renovar e innovar estas tradiciones y expresiones que se creían petrificadas e inmóviles. Para ellos, ni el flamenco ni el kathak han cerrado su ciclo ni han agotado sus posibilidades. Ambos han sabido contaminar con inteligencia los legados que les llegaron de sus padres y a éstos de sus ancestros. Pero no han querido preservar tradiciones. Lo que han hecho es reconvertirlas en una experiencia personal a fuerza de romperlas, desguazarlas, contaminarlas y reinventarlas en forma de lenguajes de danza inéditos y personales. Ahora, por primera vez juntos en un escenario, intentarán profundizar en sus búsquedas, mirarse el uno al otro a la misma altura y contaminarse con sus personales modos escénicos. El resultado de este curioso experimento cuesta imaginarlo pero, qué duda cabe, genera expectación. Tiene aires de duelo escénico. Trae la promesa de lo nunca visto. Oferta a dos titanes en combate, cada cual con sus propias armas, fusionando en una danza la que son muchas danzas.

En una mirada superficial parecen muy distintos. No lo son tanto, sin embargo. Le viene a ambos la danza de sus entornos familiares. Al sevillano de la escuela de sus padres, una academia donde le enseñaron el flamenco como es y que él sorbió desde niño, llegando a ser la promesa de un bailar deslumbrante. Al londinense de su madre, una destacada maestra kathak, que inmigró a tierras británicas pero supo mantener viva la cultura de su país. Ambos vivían realidades contrastadas que cambiaban apenas cruzaban el portal de sus casas. El entorno de Galván era el del flamenco profundo y tradicional que se vive en ciertos ambientes de Sevilla, pero él también veía y sorbía el mundo de afuera, donde había literatura, cine, danza y otras formas de expresión. La casa de Akram Khan era territorio donde se conservaban modos y usos culturales, culinarios y artísticos de Bangladesh, pero él no ignoraba que Londres

era lo que se veía desde la ventana y combinó el kathak de casa con la vibrante danza contemporánea londinense.

Tampoco se mueven en los circuitos tradicionales. Galván triunfó primero en Europa que en los escenarios típicos del flamenco de su Sevilla natal. Khan no participa en eventos de danzas folklóricas y tradicionales. De hecho, es artista residente de Sadler's Wells, probablemente la casa más relevante de la nueva danza en la capital británica. Los dos artistas han coincidido en las plazas más renombradas de la vanguardia internacional, en los escenarios más innovadores y en los festivales de avanzada. Este mismo verano pasado, estuvieron ambos en el prestigioso Festival de Montpellier. Israel Galván llevó al evento francés su reciente creación *Lo Real*, en la que explora la fascinación de los nazis por el flamenco, y Akram Khan su solo *Desh*, en el que hurga en los aspectos de la cultura en Bangladesh. Los dos son artistas abiertos, innovadores, a su manera virtuosos, y siempre curiosos. Esos rasgos les unen.

Pero diferencias no faltan, desde luego. Galván es ave solitaria. Sus espectáculos suelen ser solos de danza acompañados de músicos en directo, salvo algunas excepciones, como *Lo Real*, donde se ha rodeado de auténticas luminarias de la disciplina. Aborda temas impensables para el flamenco, llegando a inspirarse en el mismísimo libro bíblico del Apocalipsis en su notable *El final de este estado de cosas (redux)* o llevando a escena desconcertantes propuestas como *La edad de oro* o *La metamorfosis*. Del flamenco tradicional hereda la fiereza, el estar y una técnica impecable. Akram Khan, por el contrario, se inició con compañía numerosa, a la que contagió la velocidad, precisión y fascinación del kathak, pasó luego por un período de transición con solos y duetos con acompañantes de lujo (entre ellos Sylvie Guillem, Juliette Binoche o Sidi Larbi Cherkaoui, con quien montó el emocionante dueto *zero degrees*), para alternar luego sus solos con trabajos grupales, destacando *Vertical Road*, trabajo de hondo calado espiritual. Se rodea siempre de artistas de muy distinta procedencia, que van desde Kylie Minogue pasando por el escultor Antony Gormley, el artista plástico Anish Kapoor, los compositores Steve Reich y Nitin Sawhney o el escritor Hanif Kureishi.

Estas diferencias y las que distancian a dos disciplinas tan distintas como el flamenco y el kathak son, contradictoriamente, las que generan mayor intriga e interés alrededor de este nuevo trabajo conjunto. Ver aires flamencos en un cultor kathak y viceversa. Presenciar el choque de energías de estos dos descomunales intérpretes. Experimentar la fusión de sus lenguajes. Atestiguar un encuentro artístico tan inusual. Disfrutar de sus cuerpos en comunión. Sentir el contraste entre el gesto espiritual de Khan y el apego telúrico y terrenal de Galván. Descubrir, en última instancia, qué resulta de este matrimonio de culturas, creencias y lenguajes.

*Texto firmado por el periodista y crítico de danza Omar Khan, director de la revista especializada Susy-Q, para la revista del Festival de Otoño a Primavera FOP magazine.

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 27 y 28 de junio de 2014, a las 20 horas. Día 29 de junio, a las 18 horas

Con nombre propio

TOROBKA

Akram Khan e Israel Galván

“Akram Khan; Israel Galván; Khan; Galván; La propia eufonía de los nombres nos pone en el camino. El baile antes de que fuera danza. En ese paso, en ese intermedio, en ese intersticio se mueven.

No se trata, desde luego, de un intercambio étnico entre tradiciones, de ningún ejercicio de danza global. Se trata de hacer conjunto de una manera de entender el baile –si, claro, viene de bailar kathak y flamenco-, que quiere situarse en los principios de la voz y del gesto, antes de que empezaran a producir significados. Mímesis antes que mimetismo.

El cazador, perdido en el campo, imita los pasos del animal que va a cazar. Las palabras están por definir, sonidos guturales que se entienden casi como órdenes, operaciones de mando. Todo el cuerpo es un campo de expresión, se leen los movimientos, funcionan. ¡TOROBKA!

Tampoco hay necesidad de primitivismo. En uno de los ensayos Khan y Galván se las veían con *Toto-vaca*, poema fonético de Tristan Tzara de lejana inspiración maorí. Fue automático, como un gag de esos que el filósofo Giorgio Agamben emparenta con lo místico. El toro y la vaca, animales sagrados en sus dos tradiciones, pero unidos, profanados –en el sentido original de la palabra, devolver las cosas a su uso común-, en un libérrimo poema dadaísta.

Israel Galván y Akram Khan. Se trata de eso, de bailar sin concesiones y que el público siga pensando qué es danza”.

Pedro G. Romero, enero de 2014

En gestación

Mi madre bailaba en los tablaos de Sevilla hasta el séptimo mes de gestación y yo iba dentro. Crecí bailando con mis padres con un respeto al flamenco casi religioso. Tuve un maestro, Mario Maya, y al tenerle enfrente por primera vez, me llevé las manos a la cabeza en señal de sorpresa por las cosas nuevas que veía. Ensayando con Akram en París, me lo recordó. Le puse los pasos de mi maestro y le iban a la perfección. Se sentía cómodo. Vi un Mario joven. El lenguaje de Akram me es muy familiar. Yo bailo descalzo, pero la frontera entre Akram y yo son mis botas con tacones y puntillas. Me dijo que para él, cuando bailaba, era como hacerle un regalo al público. En cambio, en mi herencia llevo el matar al público para que él no me mate a mí. Creo que Akram creció con muchos dioses. A mí, mi familia solo me enseñó uno. Ahora, quiero conocer con él muchos dioses y dar las gracias al público cuando bailo”.

Israel Galván

Los cuerpos danzantes de la anarquía

La tradición es aquello que se convierte en oxígeno durante el día y en dióxido de carbono durante la noche. Sin duda, no encuentro una forma más simple con la que describir aquello que Israel y yo hacemos con nuestras respectivas tradiciones. Para Israel, el flamenco es su tradición, mientras que el *kathak* es mi oxígeno. Durante muchos años, he divagado hambriento de crear un espacio en el que estas diferentes tradiciones pudiesen encontrarse y convivir la una con la otra, dando lugar a una nueva y dinámica forma de danza... Pero la razón por la que no lo intentaba era, sencillamente, lo poco que me atraía la idea de redescubrir lo que otros muchos artistas ya habrían intentado antes que nosotros y que, simplemente, consiste en ilustrar la relación existente entre las dos tradiciones. ¿Cómo rompemos el molde o la tradición desde dentro? Solo cuando me encontré observando la forma de bailar de Israel, me di cuenta de que él era el artista al que tanto tiempo llevaba esperando, para embarcarnos juntos en esta travesía de descubrimiento y de anarquía... (Después de todo, la anarquía resulta a veces necesaria para recordar a la tradición la necesidad de actualizarse)".

Akram Khan

Sobre el escenario

Israel Galván

Coreógrafo y bailarín

Israel Galván de los Reyes (Sevilla 1973) es Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, concedido por el Ministerio de Cultura en base al trabajo realizado con los espectáculo *Arena* (seis coreografías sobre el mundo del toro) y *La edad de oro*.

Hijo de los bailarines sevillanos José Galván y Eugenia de Los Reyes, desde los cinco años vive de manera natural los ambientes de tablaos, fiestas y academias de baile a los que acompaña a su padre. Pero no es hasta 1990 que encuentra su vocación por el baile. En 1994 entró a formar parte de la recién creada Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes premios. Ha realizado numerosas colaboraciones en proyectos de muy distinta índole y con artistas muy dispares, entre los que destacan como referentes en su carrera Enrique Morente, Manuel Soler y Mario Maya o Sol Picó.

En 1998 presentó *¡Mira! / Los zapatos rojos*, primer espectáculo de su propia compañía, alabado por toda la crítica especializada como una genialidad y que supuso una revolución en la concepción de los espectáculos flamencos. A esta pieza le sucedieron *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *La edad de oro* (Premio Flamenco Hoy 2005 al Mejor Espectáculo de Baile), *Tábula rasa* (Premio Flamenco Hoy 2006 al Mejor Espectáculo de Baile). En 2006 coreografía *La francesa* para Pastora Galván como única protagonista de baile. La obra consiguió, entre otros, el Premio Giraldillo de la Bienal de Flamenco "al espectáculo más innovador". En 2007 estrenó en la Cinémathèque de la Danse de París *Solo*, una reflexión personalísima sobre el baile flamenco sin música y sin ningún tipo de adornos.

En la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 2008 estrenó *El final de este estado de cosas, redux* (inspirado en algunos pasajes de *El Apocalipsis*), un espectáculo que supuso la consagración

internacional de Israel Galván y que, desde junio de 2010, le convirtió en el primer artista español asociado del Théâtre de La Ville de París, uno de los templos internacionales de la danza contemporánea. En diciembre de 2010 estrenó en el Teatro Vidy-Lausanne de Suiza *La curva*, que se presentó en España en el mes de junio de 2011 en el Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid y, en el mes de enero de 2012, en Francia, en el Théâtre de la Ville de París. En ese mismo año, 2012, recibió los siguientes reconocimientos:

- Premios Max de las Artes Escénicas como mejor intérprete masculino de danza y mejor coreógrafo concedido por la Fundación Autor y la SGAE por su espectáculo *La Curva*.
- Bessie Award de New York por considerar su espectáculo *La edad de oro*, presentado en el Teatro Joyce de New York en septiembre 2011, "como una producción excepcional de un trabajo que amplía las perspectivas del arte tradicional".
- Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Consejo de Ministros.

Su último espectáculo, *Lo Real*, una particular reflexión sobre el holocausto gitano bajo el régimen nazi, se estrenó el 12 de diciembre de 2012 en el Teatro Real de Madrid y el 12 de febrero de 2013 en el Théâtre de la Ville de París.

Akram Khan

Director artístico, coreógrafo y bailarín

Akram Khan es uno de los artistas de danza más famosos y respetados en el Reino Unido. En poco más de una década, su trabajo que ha contribuido de manera significativa al mundo de las artes y la cultura en el Reino Unido y en el extranjero. Su gran reputación se ha cimentado sobre el éxito de producciones imaginativas, muy accesibles y relevantes, como *DESH*, *Vertical Road*, *Gnosis* y *zero degrees*.

Crador instintivo y de gran naturalidad, Khan ha sido un imán para los mejores artistas de otras culturas y disciplinas. Entre sus colaboraciones previas a esta que ahora desarrolla junto a Israel Galván, se incluyen el Ballet Nacional de China, la actriz Juliette Binoche, la bailarina Sylvie Guillem, el coreógrafo y bailarín Sidi Larbi Cherkaoui, la cantante Kylie Minogue, artistas visuales como Anish Kapoor, Antony Gormley y Tim Yip, el escritor Hanif Kureishi y compositores como Steve Reich, Nitin Sawhney y Jocelyn Pook. Internacionalmente reconocido por el público y la crítica, el trabajo de Akram Khan es profundamente conmovedor y su narrativa es íntima, inteligente y épica. El coreógrafo y bailarín británico ha sido definido por el Financial Times como un artista "que habla tremendamente de cosas tremendas". Uno de los hitos más recientes de su carrera ha sido la creación de una parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpico de Londres 2012, que fue unánimemente aclamado.

Akram Khan ha sido galardonado con numerosos premios a lo largo de su carrera, como el Premio Laurence Olivier, el prestigioso ISPA Distinguished Artist Award (concedido por la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas) o el Premio de las Artes South Bank Sky, entre otros. Khan fue galardonado con un MBE en 2005 por sus servicios al mundo de la danza y ostenta el título de graduado honorífico de las Universidades de Roehampton y Montfort. Khan es, además, artista asociado del MC2 de Grenoble y de la Sadler's Wells de Londres, en una suerte de especial cooperación internacional.

Ficha artística y técnica

TOROBKA

Akram Khan e Israel Galván

Estreno absoluto: 2 de junio de 2014, en MC2, Grenoble, Francia

Estreno en España: 27 de junio de 2014, en XXXI Festival de Otoño a Primavera, Teatros del Canal, Madrid

Estreno en el Reino Unido: Otoño de 2014, Sadler's Wells, Londres

Directores artísticos / Coreógrafos / Intérpretes: Akram Khan & Israel Galván
Con músicos en directo sobre el escenario

Diseño de iluminación: Michael Hulls

Diseño de vestuario: Kimie Nakano

Manager de producción: Fabiana Piccioli

Director de ensayo: Jose Agudo

Productores: Farooq Chaudhry & Bia Oliveira (Khan Chaudhry Productions) y Chema Blanco & Cisco Casado (A Negro Producciones).

Una pieza coproducida por: MC2 Grenoble, Sadler's Wells Londres, Mercat de les Flors Barcelona, Théâtre de la Ville París, Les Théâtres de la Ville de Luxemburgo, Festival Montpellier Danse 2015, Onassis Cultural Centre – Atenas, Esplanade – Theatres on the Bay Singapur, Prakriti Foundation, Stadsschouwburg Ámsterdam / Flamenco Biennale, Concertgebouw Brugge, HELLERAU – European Center for the Arts Dresden, Festspielhaus St. Pölten, Romaeuropa Festival.

Patrocinador: COLAS

TOROBKA en redes

YouTube: <http://youtu.be/RxiEijpAByw>

Facebook: <https://www.facebook.com/IsraelGlv>

Twitter: https://www.twitter.com/Israel_Glv

CONTACTO DE PRENSA

FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA

Prensa XXXI Festival de Otoño a Primavera:

Luisa Castiñeira

comunicacion.fop@gmail.com

Teléfono: 620 11 31 55

Gabinete de Prensa. Consejería de Empleo, Turismo y Cultura:

prensa.etc@madrid.org

Teléfono: 91 720 81 83

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

Alcalá, 31, 28014, Madrid

www.madrid.org/fo