

COMUNIDAD DE MADRID

Del 23 de octubre de 2014 al 7 de junio de 2015

Dossier de prensa

ÍNDICE

Presentación XXXII Festival de Otoño a Primavera Comunidad de Madrid.....	pág. 2
Calendario de actuaciones Del 23 de octubre de 2014 al 7 de junio de 2015.....	pág. 4
Peter Brook y Marie-Hélène Estienne / Théâtre des Bouffes du Nord <i>The Valley of Astonishment (El valle del asombro)</i>	pág. 6
Josse De Pauw y Kris Defoort / LOD music theatre y Théâtre Vidy-Lausanne <i>An Old Monk (Un viejo monje)</i>	pág. 16
Marianne Faithfull - Marianne Faithfull – Gira 50 Aniversario	pág. 22
Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola – Vaivén	pág. 25
Israel Galván - FLA.CO.MEN	pág.31
Pieter Ampe, Guilherme Garrido, Hermann Heisig y Nuno Lucas / CAMPO <i>A Coming Community (Una comunidad que viene)</i>	pág. 38
Blind Summit Theatre - The Table (La mesa)	pág. 44
Tim Etchells / Forced Entertainment <i>Tomorrow's Parties (Las fiestas del mañana)</i>	pág. 51
Robert Lepage / Ex Machina - Needles and Opium (Agujas y opio)	pág.55
Georges Lavaudant / LG Théâtre <i>Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand</i>	pág. 66
Silvia Gallerano / Marta Ceresoli, Richard Jordan Productions Ltd y Produzioni Fuorivia <i>La Merda (La mierda), de Cristian Ceresoli</i>	pág. 73
Claudia Faci A-credores	pág. 78
Valentijn Dhaenens / SKaGeN y Richard Jordan Productions Ltd <i>BigMouth (Bocazas)</i>	pág. 84
Rodrigo García Daisy	pág. 88
Isabella Rossellini <i>Green Porno, Live on Stage (Porno verde, en vivo en escena)</i>	pág. 95
Contacto de prensa	pág. 102

PRESENTACIÓN XXXII FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA

Comunidad de Madrid

Coincidiendo con el pistoletazo de salida de la nueva temporada teatral, en el mes de octubre llega también a nuestras salas una nueva edición del **Festival de Otoño a Primavera** organizado por la **Comunidad de Madrid**, cuya programación se extenderá hasta junio de 2015 para acercar a la región madrileña las propuestas más interesantes de la escena nacional e internacional de forma continuada a lo largo de todo el año.

En esta 32ª edición, el **Festival de Otoño a Primavera** ha preparado un programa multidisciplinar en el que tienen cabida propuestas de teatro, danza contemporánea, música, flamenco, títeres y monólogos a cargo no solo de grandes nombres de las artes escénicas a nivel mundial, sino también de jóvenes creadores que pisan fuerte en el panorama artístico actual. El festival contará además con un completo programa de actividades paralelas y con alguna que otra sorpresa que poco a poco se irá desvelando a través de la renovada página web del encuentro: www.madrid.org/fop.

El **XXXII Festival de Otoño a Primavera** presentará un total de nueve estrenos en España, cinco estrenos en la Comunidad de Madrid y un estreno en la capital. Las obras programadas provienen de Canadá, Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido y España. En esta nueva edición, a las ya tradicionales salas que desde hace años acogen los montajes del festival (Teatros del Canal, Teatro de La Abadía, Sala Cuarta Pared y Teatro Pradillo), se suman tres nuevos espacios alternativos: el Teatro del Barrio, la Nave 73 y la Sala Mirador. Con su incorporación al Festival de Otoño a Primavera se pretende ampliar el alcance de la vocación ecléctica que siempre ha poseído el encuentro, al programar no solo obras de gran envergadura, sino también piezas de pequeño y mediano formato, además de propuestas de vanguardia en paralelo a grandes clásicos del teatro mundial, cuyo denominador común es la calidad que todos ellos acreditan.

Un nombre con mayúsculas del teatro del último siglo, Peter Brook, será el encargado de inaugurar el Festival de Otoño a Primavera de la mano de su cómplice habitual de las últimas cuatro décadas, Marie-Hélène Estienne. Ambos firman y dirigen al alimón la pieza teatral ***The Valley of Astonishment (El valle del asombro)***, que del 23 al 26 de octubre podrá verse en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid.

También a finales de octubre, el reputado creador e intérprete belga Josse De Pauw, acompañado por el trío musical de Kris Defoort, nos conmovirá a ritmo de jazz en el monólogo ***An Old Monk (Un viejo monje)***, una pieza inspirada libremente en el genio del bebop Thelonious Monk. Por su parte, la gran dama de la música folk, Marianne Faithfull, celebra en 2014 su 50 aniversario sobre los escenarios con la publicación de un nuevo disco, ***Give My Love to London (Saluda a Londres de mi parte)***, y ofrece una gran gira mundial que en diciembre llegará a Madrid de la mano del festival.

Los coreógrafos españoles Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y Antonio Ruz se intercambiarán los roles de director e intérprete en dos solos escénicos que suponen su último y poético encuentro sobre las tablas, titulado ***Vaivén***. Mientras, Israel Galván regresa a los escenarios madrileños en enero con ***FLA.CO.MEN***, una pieza con la que revisita las grandes creaciones de su incomparable trayectoria tomando como punto de partida un elemento común a todas ellas: la música.

A finales de enero le llegará el turno al centro de producción contemporánea belga CAMPO, que explorará con humor y acidez la belleza de lo mundano en *A Coming Community (Una comunidad que viene)*. Ya en febrero, Blind Summit Theatre logrará elevar una vez más el teatro de títeres a la categoría de arte mayor con la presentación de *The Table (La mesa)* en el Teatro de La Abadía. El teatro de vanguardia pisará fuerte también con la formación británica Forced Entertainment, que estrena en España su futurista *Tomorrow's Parties (Las fiestas del mañana)*.

Por su parte, Robert Lepage revisita -más 20 años después de su estreno- la exitosa pieza *Needles and Opium (Agujas y opio)*, a golpe de humor, poesía y un ingenioso uso de la tecnología. De Francia llegará todo un clásico de la escena teatral, *Cyrano de Bergerac*, que el director George Lavaudant ha depurado y abreviado para convertirlo en una creación íntima y elegante, protagonizada con acierto por el actor Patrick Pineau.

Tras revolucionar el Fringe Festival de Edimburgo hace dos años, el festival acercará ahora a Madrid las obras *La Merda (La mierda)*, un monólogo inteligente, descarnado y cautivador a cargo de la intérprete italiana Silvia Gallerano, y *BigMouth (Bocazas)*, un montaje que explora el arte de la oratoria de la mano del torbellino belga Valentijn Dhaenens. Por su parte, La directora, dramaturga, coreógrafa y bailarina Claudia Faci le dará una vuelta de tuerca a la obra de Strindberg *A-credores* junto a los actores Pablo Messiez y Fernanda Orazi.

Una de las noticias más esperadas de la temporada teatral será el regreso de Rodrigo García al Festival de Otoño a Primavera en marzo de 2015. Su poesía llena de rabia, tierna y desnuda, regresará en *Daisy*, su última y de nuevo impactante y controvertida creación. Finalmente, la gran musa del cine independiente Isabella Rossellini explorará la vida sexual de las criaturas silvestres con el divertido monólogo *Green Porno, Live on Stage (Porno verde, en vivo en escena)*, que será la pieza encargada de clausurar el festival.

Un año más, os invitamos a disfrutar de todas las propuestas escénicas que conforman el cartel de este **XXXII Festival de Otoño a Primavera**. Del 23 de octubre al 7 de junio de 2015, nos vemos en las salas de la Comunidad.

FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

CALENDARIO XXXII FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA

Del 23 de octubre de 2014 al 7 de junio de 2015

Peter Brook y Marie-Hélène Estienne / Théâtre des Bouffes du Nord

The Valley of Astonishment (El valle del asombro)

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 23 y 24 de octubre de 2014, a las 20 horas

Día 25 de octubre, a las 17 y 21 horas

Día 26 de octubre, a las 18 horas

Josse De Pauw y Kris Defoort / LOD music theatre y Théâtre Vidy-Lausanne

An Old Monk (Un viejo monje)

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014, a las 20.30 horas

Marianne Faithfull

Marianne Faithfull – Gira 50 Aniversario

Teatros del Canal, Sala Roja

Día 10 de diciembre de 2014, a las 20 horas

Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Vaivén

Sala Cuarta Pared

Del 11 al 13 de diciembre de 2014, a las 21 horas

Israel Galván

FLA.CO.MEN

Teatros del Canal, Sala Roja

Del 8 al 10 de enero de 2015, a las 20 horas

Día 11 de enero de 2015, a las 18 horas

Pieter Ampe, Guilherme Garrido, Hermann Heisig y Nuno Lucas / CAMPO

A Coming Community (Una comunidad que viene)

Teatro Pradillo

Del 31 de enero al 1 de febrero de 2015, a las 21 horas

Blind Summit Theatre

The Table (La mesa)

Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso

Del 4 al 7 de febrero de 2015, a las 21 horas

Tim Etchells / Forced Entertainment

Tomorrow's Parties (Las fiestas del mañana)

Teatro de La Abadía, Sala San Juan de la Cruz

Del 19 al 21 de febrero de 2015, a las 20 horas

Robert Lepage / Ex Machina

Needles and Opium (Agujas y opio)

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 7, 9 y 10 de marzo de 2015, a las 20 horas

Día 8 de marzo de 2015, a las 18 horas

Georges Lavaudant / LG Théâtre

Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 13 y 14 de marzo de 2015, a las 20 horas

Día 15 de marzo de 2015, a las 18 horas

Silvia Gallerano / Marta Ceresoli, Richard Jordan Productions Ltd y Produzioni Fuorivia

La Merda (La mierda), de Cristian Ceresoli

Sala Mirador

Del 19 al 21 de marzo de 2015, a las 21 horas

Claudia Facci

A-creedores

Teatro Pradillo

Del 26 al 29 de marzo de 2015, a las 21 horas

Valentijn Dhaenens / SKaGeN y Richard Jordan Productions Ltd

BigMouth (Bocazas)

Teatro del Barrio

Del 7 al 9 de mayo de 2015, a las 21 horas

Rodrigo García

Daisy

Teatro del Canal, Sala Verde

Días 29 y 30 de mayo de 2015, a las 20.30 horas

Día 31 de mayo de 2015, a las 19 horas

Isabella Rossellini

Green Porno, Live on Stage (Porno verde, en vivo en escena)

Teatro del Canal, Sala Verde

Del 4 al 6 de junio de 2015, a las 20:30 horas

Día 7 de junio de 2015, a las 18:30 horas

Peter Brook y Marie-Hélène Estienne / Théâtre des Bouffes du Nord

www.bouffesdunord.com

The Valley of Astonishment (El valle del asombro)

Teatro

País: Francia / Idioma: Inglés (con subtítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2014

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 23 y 24 de octubre de 2014, a las 20 horas

Día 25 de octubre, a las 17 y 21 horas

Día 26 de octubre, a las 18 horas

Sobre la obra

“Un momento único. Un viaje increíble. Teatro que conmueve, que hace reír, que interpela, un teatro fraternal. El gran teatro”. **ARMELLE HELIOT, LE FIGARO**

“Mientras exploramos las montañas y valles del cerebro, alcanzaremos el valle del asombro”. Así introduce el gran maestro del teatro contemporáneo del último siglo Peter Brook su última creación, *The Valley of Astonishment (El valle del asombro)*, que en el mes de octubre inaugura el XXXII Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid.

¿Es posible imaginar un mundo donde cada sonido tiene un color, donde cada color tiene un sabor, donde el número ocho es una señora gorda? Esta impactante nueva obra de teatro explora las experiencias fascinantes de personas reales que ven el mundo bajo una luz radicalmente distinta. *The Valley of Astonishment (El valle del asombro)* es un viaje caleidoscópico a los misterios y maravillas del cerebro humano, inspirado por años de investigación neurológica, historias reales y el épico poema místico de Farid Attar *La conferencia de los pájaros*.

Peter Brook y Marie-Hélène Estienne vuelven a Madrid tras el éxito internacional de las obras *The Suit (El traje)* y *Une Flûte Enchantée (Una flauta mágica)*, también presentadas en el Festival de Otoño a Primavera, acompañados en esta ocasión por Kathryn Hunter (*Kafka's Monkey, Fragments*), Marcello Magni (*Fragments*) y Jared McNeill (*The Suit*). En palabras del propio Brook, “una vez más, exploramos el cerebro. Llevaremos al espectador por nuevos y desconocidos territorios a través de gente cuyas vidas son tan intensas, tan inmersas en música, color, sabor, imágenes y memorias, que en cualquier instante pueden pasar del paraíso al infierno y de vuelta otra vez”.

El estreno absoluto de la pieza tuvo lugar el 29 de abril de 2014 en el el Théâtre des Bouffes Du Nord de París (Francia).

Sobre la compañía

Peter Brook es una de las figuras más influyentes del teatro europeo contemporáneo. Tal y como afirmara El Cultural, “su propósito ha sido horadar el arte teatral, descubriendo nuevos lenguajes, abriendo el espacio escénico y apostando por el mestizaje cultural sobre el escenario”. Desde que dirigió en 1943 su primera obra, ha llevado a escena más de 70 piezas en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company se tradujo en piezas como *Love’s Labour’s Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *US* (1966), *A Midsummer Night’s Dream* (1970) y *Antony and Cleopatra* (1978).

En 1971 fundó el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y, tres años más tarde, estableció su base permanente en el Théâtre des Bouffes du Nord, donde ha dirigido obras como *Timon of Athens*, *The IK*, *Conference of the Birds*, *The Mahabharata*, *The Tempest*, *Tierno Bokar*, *The Grand Inquisitor*, *Sizwe Banzi est Mort*, *Fragments*, *Warum Warum*, *Love is my Sin*, *11 and 12*, *Une Flûte Enchantée* y *The Suit*. También ha dirigido óperas para el Covent Garden de Londres y la Metropolitan Opera House de Nueva York y películas como *El señor de las moscas* o *Le Mahabharata*. La autobiografía de Brook, *Hilos de tiempo*, se publicó en 1998 y se unió a otros títulos como *The Empty Space* (1968), *Evoking (and Forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993), traducidos a 15 idiomas.

Con nombre propio

“Si vamos al teatro es porque queremos que nos sorprendan, incluso, que nos asombren. Y aun así, solo podemos interesarnos si sentimos un vínculo fuerte con nosotros mismos. Luego, estos dos elementos opuestos tienen que unirse, lo familiar y lo extraordinario.

En *The Man Who*, nuestra primera aventura por los laberintos del cerebro, encontramos casos neurológicos que en el pasado habían sido convenientemente considerados como “locos”. Nuestra primera sorpresa fue encontrarnos seres como nosotros mismos, cuya condición hacía que su comportamiento fuera completamente impredecible. Dolorosos de observar, aunque a menudo muy cómicos, siempre eran conmovedores, profundamente humanos.

Hoy, una vez más, exploramos el cerebro. Llevaremos al espectador por nuevos y desconocidos territorios a través de gente cuyas vidas son tan intensas, tan inmersas en música, color, sabor, imágenes y memorias, que en cualquier instante pueden pasar del paraíso al infierno y de vuelta otra vez.

Relacionamos esto con el gran poema persa *La conferencia de los pájaros*. Treinta pájaros, en su búsqueda de un rey, deben atravesar valles que combinan sufrimiento y descubrimientos. Una asombrosa serie de anécdotas de la vida de la época con poesía y humor trae su historia a un agudo alivio.

Por tanto, mientras exploramos las montañas y los valles del cerebro alcanzaremos el “valle del asombro”. Mientras avanzamos con nuestros pies firmemente en el suelo, cada paso nos adentra más en lo desconocido”.

Peter Brook y Marie-Hélène Estienne

Sobre el escenario

Peter Brook

Creación y dirección

Nacido en Londres en 1925, con 22 años Peter Brook dirigía la Royal Shakespeare Company. A lo largo de su reconocida trayectoria dirigió hasta 70 obras en Londres, París y Nueva York. Su trabajo en la Royal Shakespeare Company incluye producciones como *Love's Labour's Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *Marat/Sade* (1964), *US* (1966), *A Midsummer Night's Dream* (1970) y *Antonio y Cleopatra* (1978).

En 1971, Brook funda en París el Centro Internacional para la Investigación Teatral, y tres años más tarde, convierte un viejo teatro quemado del norte de la ciudad, Les Bouffes du Nord, en sede permanente de sus trabajos. Fue allí donde dirigió *Timon of Athens*, *The Ik*, *Ubu aux Bouffes*, *Conference of the Birds*, *L'Os*, *The Cherry Orchard*, *The Mahabharata*, *Woza Albert!*, *The Tempest*, *The Man Who*, *Qui est là?*, *Oh! les Beaux Jours*, *Je suis un Phénomène*, *Le Costume*, *The Tragedy of Hamlet*, *Far Away*, *La Mort de Krishna*, *Ta Main dans la Mienne*, *Le Grand Inquisiteur*, *Tierno Bokar*, *Sizwe Banzi is dead*, *Fragments*, *Warum Warum*, *Une flûte enchantée*, *Love is my Sin* y *11 and 12*, muchas de ellas interpretadas tanto en inglés como en francés. En ópera, ha dirigido *La Bohème*, *Boris Godounov*, *The Olympians*, *Salomé* y *Le nozze di Figaro* en el Covent Garden; *Faust* y *Eugene Onegin* en el Metropolitan Opera House de Nueva York, *La Tragédie de Carmen* e *Impressions of Pelleas*, en el Bouffes du Nord de París, y *Don Giovanni* para el Festival de Aix-en-Provence.

Marie-Hélène Estienne

Creación y dirección

Ha formado parte de numerosos proyectos de cine y de teatro como autora y como asistente de producción. En 1974 trabajó en el casting de *Timon of Athens*, de Peter Brook, se unió a C.I.C.T en 1977 para *Ubu aux Bouffes* y ha trabajado con ellos desde entonces en muchas obras. Fue la autora de la primera adaptación en francés de *Le Costume* de Can Themba, creada en 1999 en el Teatro Bouffes du Nord, así como de *Far away*, de Caryl Churchill in 2002.

Colabora en todos los aspectos del trabajo y, junto con Jean Claude Carrière, ha firmado textos de la *Tragedia de Hamlet* (2002) y *La Muerte de Krishna*. Ha realizado otras muchas adaptaciones y en 2006, adaptó y tradujo al francés la obra *Sizwe Banzi is dead* de Athol Fugard, John Kani y Winston Ntshona. Junto a Peter Brook, ha codirigido *Fragments*, cinco pequeñas piezas de Beckett, y también en colaboración con el director inglés y el compositor Franck Krawczyk, participó en la libre adaptación de *Une flûte enchantée*, de Wolfgang Amadeus Mozart, y en la dirección y adaptación de *The Suit (El traje)*.

Philippe Vialatte

Iluminación

Philippe Vialatte comenzó en el Théâtre des Bouffes du Nord en 1985 como operador de luces en *Le Mahabharata*, dirigida por Peter Brook. Asistió a Jean Kalman en el diseño de iluminación de *Woza Albert* and *La Tempête*, dirigidas por Peter Brook. Desde la creación de *The Man Who*

en París en 1993, ha diseñado la iluminación de todas las obras dirigidas por Peter Brook en el Theatre des Bouffes du Nord: *Qui est là, Je suis un phénomène, Le Costume, The Tragedy of Hamlet, Far Away, La mort de Krishna, La Tragédie d'Hamlet, Ta main dans la mienne, Tierno Bokar, Le Grand Inquisiteur, Sizwe Banzi est mort, Fragments, 11 and 12*, y recientemente *A Magic Flute*. Acompaña las giras de todas estas obras y en cada espacio rediseña y adapta la iluminación de cada espectáculo.

Kathryn Hunter

Actriz

Nacida en Nueva York, de padres griegos y criada como londinense que hablaba griego moderno, francés e italiano, Kathryn Hunter estudió Francés y Arte Dramático en la Universidad de Bristol y acudió a la RADA (Royal Academy of Dramatic Art) a formarse con el inspirador Hugh Crutwell. Interpretó las farsas de Alan Ayckbourn en el UK Rep antes de enrolarse con el dinámico Chattie Salaman en su compañía Common Stock y entrenarse en técnicas basadas en Grotowski.

Una nueva revolución siguió cuando se enroló en el Theatre de Complicite inventando *Anything for a Quiet Life, Help! I am Alive* y *Out of a House Walked a Man...* Otras producciones con Complicite incluyen: *Foe, The Winter's Tale* y *The Visit* de Durrenmat, interpretando a Clara Zuchanassian. Entre sus papeles más celebrados se incluyen *Rey Lear* con Helena Kaut Howsen, *Ricardo III* en el Shakespeare Globe, *Faraway* de Caryl Churchill, *Kafka's Monkey*, y *Fragments*, dirigida por Peter Brook. También trabajó en *The Striker*, en el National Theatre, *Mr Ido* con Hideki Noda, y *Spoonface Steinberg* de Lee Hall, con Annie Castledine y Marcello Magni.

Kathryn ha dirigido, entre otras obras. *My Perfect Mind* en el Young Vic, *Othello* (RSC) y *Glory of Living* de Rebecca Gilman, para la compañía Royal Court. Además, ha montado *Mr Puntilla and his man Matti* de Brecht para el Teatro Almeida, *Los Pájaros* de Aristófanes, para el National Theatre con Marcello Magni, y acróbatas y equilibristas, y *La Comedia de los Errores* de Shakespeare en el Globe, también con Marcello Magni. También ha colaborado con Sally Potter en *Orlando*, y con Mike Leigh en *Todo o Nada*. Más recientemente, ha defendido a Harry Potter interpretando a la Sra. Figg en *La Orden del Fénix*.

Marcello Magni

Actor

Nacido en Bérgamo (Italia), Marcello Magni estudia en el DAMS de la Universidad de Bolonia, pero huye a París donde comienza su formación teatral. Titulado con Jacques Lecoq, continúa sus estudios con Pierre Byland, Philippe Gaulier y Monica Pagneux. Es actor, director escénico, director de movimientos y profesor de teatro (Ecole Jacques Lecoq).

Como cofundador de Complicite en Londres, ha trabajado con la compañía durante 24 años y creado sus primeros espectáculos con ellos. Ha actuado en *A minute too Late, Help! I am Alive, Anything for a Quiet Life, Please, please, please, The Visit, Out of a House walked a Man.., The winter's Tale, Street of Crocodiles, Foe*, y en la opera *A Dog's Heart*. Las colaboraciones de Marcello aparte de Complicite incluyen curiosidades para el mundo de las Máscaras y la Comedia del Arte, e interpreta personajes de Marivaux, Moliere y Ruzzante. También creó el espectáculo a solo *Arlecchino* con Jos Houben y Kathryn Hunter. Además, Marcello ha

trabajado en *El Mercader de Venecia*, *La Comedia de los Errores* y *Pericles* en el Shakespeare Globe. Marcello ha colaborado en teatro con Mark Rylance, Hideki Noda (Japón) George Kimoulis (Grecia), Anne Castledine, Neil Barlett, Helena Kaut Howsen (Polonia y Reino Unido), Mike Alfred, David Glass, Jack Sheppard, Nancy Meckler, y sobre todo con Kathryn Hunter.

El 2006 trabajó como actor en *Fragments*, de Peter Brook, en el Theatre des Bouffes du Nord y en su gira mundial. También fue el director de movimientos de *A Magic Flute* de Peter Brook en 2010. Recientemente, ha trabajado como director e intérprete en *Tell Them That I am Young and Beautiful* en el Teatro Arcola. Interpretó su espectáculo a solo *Arlecchino*, creado originalmente en el BAC de Londres. Entre otras, ha trabajado en películas como *Nine*, *The Adventures of Pinocchio* y *Doctor Who*. También ha actuado en la producción de *Act Without Words for Beckett on Film* de Beckett, para Channel 4 de la TV Británica, dirigida por Enda Hughs.

Jared McNeill

Actor

Jared McNeill se formó en la Fordham University en el Lincoln Centre de Nueva York, donde en 2008 se graduó con el título en Teatro y Artes Visuales. Tuvo su primer papel profesional ese mismo año en *She Like Girls* de Chisa Hutchinson en el Lark Theatre. Jared McNeill ha interpretado varios personajes en *11 and 12* de Peter Brook, y recientemente el papel de Maphikela en *The Suit*.

Desde entonces, ha trabajado en *Fences* de August Wilson en el Geva Theater Center, y en varios capítulos de *Brothers/Sisters Trilogy* de Tarell McCraney en el City Theater de Pittsburgh, así como la Marin Theater Company de San Francisco o la American Conservatory Theater.

Recientemente Jared ha completado su trabajo en la producción de The Roundabout Theater de la obra de Stephen Karam *Sons of the Prophet*, así como interpretando el papel de Desmond en *The Shipment* de Young Jean Lee. También ha participado en una reciente producción neoyorquina de *Life of Galileo* de Bertold Brecht, en la que además interpretaba varios números musicales al trombón y el clavicordio. Últimamente ha estado de gira con *The Suit* (2012), dirigida por Peter Brook.

Raphaël Chambouvet

Músico

El compositor y pianista Raphaël Chambouvet ha trabajado recientemente con Peter Brook y Hélène Estienne en los estrenos británico y norteamericano de *The Suit*, en el Young Vic y el BAM, antes de su gira internacional.

Compuso para el director teatral Emmanuel Meirieu la música de *Mon Traître*, una obra sobre la improbable amistad entre un antiguo miembro del IRA y un periodista francés, inspirada en los escritos de Sorj Chalandon, y estrenada en Vidy Lausanne (Suiza) en abril de 2013, comenzando una gira europea en les Bouffes du Nord en París en diciembre de ese año. Recibió críticas excelentes, Les Echos alabó su “espectacular paisaje sonoro”. Anteriormente había compuesto la música de *Les Beaux Lendemains*, la adaptación escénica del *best seller* internacional de Russel Bank *The Sweet Hereafter*. La música de Chambouvet fue descrita en Le

Monde como una “obra maestra”, y comparada con la del gran Ennio Morricone. La producción se estrenó en 2011 en Les Bouffes du Nord, yendo luego a Vidy Lausanne, y en la actualidad continúa su gira europea en 2014 aclamada por crítica y público. Como compositor para teatro, sus credenciales también incluyen la producción de *American Buffalo* de Emmanuel Meirieu, y el *Venus/Mars* de Rikki Henry.

Chambouvet ganó la edición de 2008 de la Competición Nacional de Jazz de La Defense, uno de los premios más distinguidos en el mundo del jazz, con su trío CHK. Su álbum de debut, *Slow Motion*, se editó al año siguiente y fue descrito por el crítico Pascal Anquetil como poseedor de “grooves intensamente obsesivos, temas pegadizos, melodías contagiosas que inundan el alma con su intensa simplicidad”. A lo largo de la pasada década, Chambouvet ha actuado profusamente por toda Europa con artistas de jazz, soul y pop. Su banda de *soul* Mr Day ha editado dos álbumes *Small Fry* y *Dry up in the Sun* con el sello Favourite Records, y se han emitido en la BBC con halagos notables de DJ Gilles Peterson. Su canción *Party Party* apareció recientemente en la aclamada serie de la cadena ABC *Mr Sunshine*, protagonizada por Mathew Perry.

Sus trabajos para la pantalla incluyen numerosos cortos independientes, entre ellos la película de animación *Omertà*, que ganó el premio a la mejor música original en el Festival Internacional de Cine de Animación de Pekín Aniwow! La animación fue proyectada en Futuroscope Poitiers y emitida en Canal+ en 2012. También ha compuesto la música original de películas mudas, incluyendo *The Matinee Idol* de Frank Capra, para el Festival Lumiere de Lyon en 2011 y 2012. Chambouvet se graduó de la Academia Nacional de Lyon en 2000 con el primer premio en piano de jazz y tiene un Máster en Música aplicada a las artes visuales de la Universidad de Lyon.

Toshi Tsuchitori

Músico

Toshi Tsuchitori nació en la prefectura de Kagawa, en Japón, en 1950, y comenzó a tocar en público los tambores tradicionales japoneses a edad temprana. Desde los años 70 ha actuado internacionalmente con especialistas en la improvisación libre como Milford Graves, Steve Lacy, y Derek Baily entre otros. Empezó a colaborar con el grupo teatral de Peter Brook en 1976 y, desde entonces, ha creado la música de las producciones *Ubu*, *The Conference of the birds*, *L’Os*, *Le Mahabharata*, *The Tempest*, *The Tragedy of Hamlet*, *Eleven and Twelve*, y *Tierno Bokar*.

Ha estudiado la música tradicional de todo el mundo y durante más de una década ha investigado sobre el estrato más antiguo de la música tradicional japonesa, presentando sus resultados en conciertos. Ha editado una serie de tres grabaciones de sonidos prehistóricos japoneses tituladas *Dotaku*, *Sanukaito* y *Jomonko*. Recientemente ha investigado e interpretado música arcaica en cuevas con pinturas rupestres en Francia.

En 1988 construyó un estudio musical con el maestro en música tradicional japonesa Harue Momoyama y han trabajado juntos tanto con gente de los pueblos como con artistas de talla internacional. Recientemente, Toshi ha empezado a cantar el Enka japonés (canción popular de la era Meiji 1868-1912). Ha escrito dos libros: una autobiografía titulada *Spiral Arms* y un estudio sobre la música del Japón prehistórico, *The Sounds of Jomon*, publicado acompañado de múltiples grabaciones.

Ficha artística y técnica

The Valley of Astonishment (El valle del asombro)

Escrita y dirigida por Peter Brook y Marie-Hélène Estienne

Iluminación: Philippe Vialatte

Con: Kathryn Hunter, Marcello Magni, Jared McNeill

Músicos: Raphaël Chambouvet and Toshi Tsuchitori

Realización de los elementos escénicos y regidor: Arthur Franc

Asistente de vestuario: Alice François

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

Coproducción: Theatre for a New Audience, Nueva York; Les Théâtres de la Ville, Luxemburgo

Coproductores asociados: Tandem Arras Douai / Théâtre d'Arras; Théâtre du Gymnase, Marsella; Warwick Arts Center; Holland Festival, Ámsterdam; Attiki Cultural Society, Atenas; Musikfest Bremen; Théâtre Forum Meyrin, Ginebra; C.I.R.T.; Young Vic Theatre, Londres

El personaje de **Samy Costas** está inspirado en la vida de Solomon Shereshevsky, que Alexander Luria relató en su libro *The Mind of a Mnemonist*.

El personaje del mago está inspirado en René Lavand.

Agradecemos la valiosa ayuda en nuestra investigación a Franck Krawczyk, Carol Steen y los doctores Oliver Sacks, Simon Baron-Cohen, Elkhonon Goldberg y Richard Cytowic.

Nuestro agradecimiento de todo corazón a Ian Waterman y el doctor Jonathan Cole.

Gracias también a Oria Puppo, Philippe Beau, Pat Duffy, James Rutherford y Jon Adams.

Pieza estrenada en el Théâtre des Bouffes Du Nord el 29 de abril de 2014

La crítica

LE MONDE

Fabienne Darge

08.05.2014

“Un paseo cerebral y poético”

Con *The Valley os Astonishment* Peter Brook explora el cerebro humano en el Théâtre des Bouffes du Nord.

¿Era Arthur Rimbaud sinesteta? ¿Es este extraño síndrome psicológico (los que lo padecen asocian varios sentidos) lo que le hizo escribir su famoso *Negro A, blanco E, rojo I, verde U, azul O*? Peter Brook no lo dice en este bello espectáculo que presenta en el Théâtre des Bouffes du Nord, en París. El maestro británico, que acaba de cumplir 89 años, revisita, desde hace unos años, los grandes capítulos de su teatro. Con *The Valley os Astonishment* vuelve el Brook explorador del cerebro humano, en la línea de *L'homme qui...*, espectáculo legendario de principios de los 90.

Para esta obra, que marcó a muchos espectadores, Peter Brook se inspiró en un libro del gran neurólogo británico Olivier Sacks, *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*, para poner en escena, con un tono divertido, diferentes “patologías” neurológicas con las que todos podíamos reconocernos en diverso grado. En *The Valley os Astonishment* se concentra solo en este síndrome, la sinestesia, que contiene un potencial poético infinito: en su forma más común (la sinestesia grafema-color), los sujetos que la padecen “ven” las letras del alfabeto en color – es decir, como Rimbaud. En otras variantes, la música y los sonidos también pueden percibirse en color o bajo la forma de imágenes muy concretas.

Podemos ver claramente el provecho que saca el teatro, ese arte que reúne todos los sentidos, y en el que el ser humano es al mismo tiempo sujeto y objeto principal, de un punto de partida así. Y sobre todo, por supuesto, el teatro de Peter Brook, que firma un espectáculo de los que solo él sabe mostrar: de una simplicidad magistral, de una evidencia resplandeciente. Con la ayuda de su fiel colaboradora, Marie-Hélène Estienne, el director ha partido directamente de testimonios de “casos” y, sobre todo, del de una mujer sorprendente, Sammy Costas, que si hemos comprendido bien “padece” una forma de sinestesia (la que consiste en asociar números con posiciones en el espacio) que le ha permitido desarrollar una memoria prodigiosa.

Su historia es fascinante: fue despedida del periódico donde trabajaba por su exceso de dotes, por su desfase respecto a los demás. Sammy Costas se convierte en un fenómeno, tanto para los científicos que la estudian como para la sociedad, donde llega a ser estrella de un espectáculo teatral y televisado. ¿Cómo vivir con un don-hándicap que te aísla de los demás y te convierte en un monstruo de feria presentado para que el público te devore? ¿Cómo vivir con una memoria fuera de lo común? ¿Acaso no es necesario el olvido para una vida feliz – al ir liberándose el cerebro humano, como el disco duro de un ordenador, poco a poco de algunos de los datos grabados?

Todas esas preguntas y muchas más, se lanzan, con un placer infinito, en este espectáculo multisensorial donde el maestro Brook demuestra su desenvoltura, que confunde, para escribir tanto con las palabras como con el espacio, la luz, la música (interpretada por Raphaël Chambouvet y Toshi Tsuchitori) y por supuesto con sus formidable actores, Marcello Magni y Jared McNeill y, sobre todo, la muy singular Kathryn Hunter, un pequeño Charlot femenino-conmovedor por su mezcla de humanidad, ternura y agudeza.

En el escenario, al mismo nivel que los espectadores, como siempre en Brook, solo hay unas sillas y dos o tres mesitas. Pero están ustedes en el Théâtre des Bouffes du Nord, ese lugar mágico entre todos los demás, que ha conservado la belleza de las ruinas, con sus muros rojo Pompeya y su cúpula calada de una antigua mezquita. En esta caverna teatral que es en sí una metáfora del tiempo y de la memoria -y... una metáfora del cerebro humano-, este espectáculo

nos dice algo fundamental en estos tiempos que vuelven a intentar reglamentar los cuerpos y las cabezas: ningún ser humano piensa como otro.

A pesar de los avances de la neurociencia, el ser humano sigue y seguirá siendo un misterio, que sin duda nunca podrá reducirse a lo que se encuentre en su cerebro al cortarlo, diseccionarlo y analizarlo. Como muestra de forma magnífica este paseo cerebral y sensible, hay algo único que se forma en cada ser, en lo emocional, en la relación con su madre, en la infancia. ¿Acaso no volvemos sin cesar, dentro de esa extraña residencia llena de compartimentos secretos que es nuestro cerebro, a la casa de nuestra infancia? ¿Y quién lo ha mostrado mejor que un autor teatral, Chéjov, evidentemente?

Pero es otro texto, uno de los más bellos que jamás hayan salido de un cerebro humano, el comienzo de *El infierno*, de Dante, lo que sirve de hilo conductor para la marcha por este *Valley*: “En medio del camino de nuestra vida / Me encontré en un oscuro bosque / Ya que la vía recta estaba perdida”. Oscuro bosque, “valle del asombro”, o casa de la infancia, este espectáculo de Brook es la quintaesencia de su teatro, que nunca ha dejado de despertar en los espectadores paisajes imaginarios.

LE FIGARO

Armelle Heliot

01.05.2014

“Peter Brook, el aventurero del cerebro”

Con *El valle del asombro*, el maestro del Bouffes du Nord nos hace entender, con sus herramientas teatrales, los complejos misterios de la inteligencia y la razón.

Está sentado en la sala. Discreto y atento. Junto a él, su amigo de hace tantos años, Jean-Claude Carrière. Está sentado en este teatro que ya no dirige pero que ha convertido, con Micheline Rozan, en uno de los centros de creación más fértiles del mundo. Peter Brook está en su casa en el Bouffes du Nord y, en este martes de estreno, el teatro, con sus paredes hábilmente desconchadas, está abarrotado.

Un nuevo espectáculo de Peter Brook es un acontecimiento. Es uno de los pocos maestros incuestionables que queda hoy en Francia. Desde los años 60, este inglés de ojos de un azul transparente reinó en los escenarios parisinos privados e iluminó las noches del Théâtre des Nations, un festival inolvidable. Luego, en 1974, llegó el descubrimiento del Théâtre des Bouffes du Nord y el legendario *Timón de Atenas*, que dirigió para su inauguración con el joven François Marthouret como protagonista.

¿Por qué recordar todo esto al ir a hablar de *The Valley os Astonishment*? Porque este espectáculo, puro como un cristal, este espectáculo de una brevedad clara (1'10H), es resultado de un profundo conocimiento y de un saber hacer sin falla. Aquí la simplicidad es la quintaesencia de la ciencia, y utilizamos esta palabra a propósito ya que, una vez más, el director de *Mahabharata* se preocupa por ese misterioso continente que es el cerebro humano.

Odiseas inquietantes

Tras sus magníficas incursiones junto con Olivier Sacks y sobre todo con esa adaptación cautivadora de *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*, y otras odiseas inquietantes, Peter Brook ha recurrido, acompañado por Marie-Hélène Estienne, que lleva 35 años trabajando con él, a científicos muy especializados pero también a especialistas de la ilusión como el mago Philippe Beau.

¿Qué busca? Intentar hacernos entender que el *Cogito ergo sum* del amigo Descartes no siempre es fácil de experimentar y que la aprehensión de la realidad no va siempre a la par. Ver, entender, sentir, ser inteligente, ¿qué es eso? ¿De qué depende realmente? Ser o no ser. Recordar. Construirse. Dominarse. Tener conciencia de quiénes somos. Ser una persona “normal”. Tener dones. Ejercer competencias superiores. Ser un cuerpo. Tener un alma. Ser consciente. Hacerse entender. El espectáculo provoca mil y una preguntas pero como una tranquila respiración.

En el escenario de Bouffes du Nord hay algunas sillas de madera clara y dos mesitas con ruedas. En un rincón, hay colgadas unas batas blancas; aquí, los tres actores son, por turnos, médicos y pacientes. A la derecha del escenario están los músicos Raphaël Chambouvet y el maestro japonés Toshi Tsuchitori, cuyo arte y cuya ciencia de las percusiones tradicionales niponas es de las más sutiles del mundo. Son consustanciales a la representación que solo se apoya en tres actores. El italiano Marcello Magni, cofundador del Théâtre de Complicité con Simon McBurney, el americano Jared McNeill (ya aplaudido en *The suit (El traje)* de Peter Brook), y, luego, la excepcional Kathryn Hunter, de padres griegos pero de cultura anglosajona. Un milagro de mujer que recuerda, por su aparente candidez y fuerza, a la Gelsomina de *La Strada*. Es el centro del espectáculo, encarna a una mujer con una memoria prodigiosa que funciona mediante imágenes, pero una memoria tan imborrable que es sufrimiento. Un momento único. Un viaje increíble. Teatro que conmueve, hace reír, interpela, un teatro fraternal. El gran teatro.

Josse De Pauw y Kris Defoort / LOD *music theatre* y Théâtre Vidy-Lausanne

www.lod.be

An Old Monk (Un viejo monje)

Teatro musical

País: Bélgica / Idioma: Francés (con subtítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014, a las 20.30 horas

Sobre la obra

“Un solo de Josse De Pauw verdaderamente magnífico. Flotando entre el concierto y el monólogo teatral, entre la iconoclasia y la danza íntima, entre la tragedia conmovedora y un humor provocador, habla de todo lo que hace humano a un ser humano”. **GRIET OP DE BEECK, DE MORGEN**

Acompañado por la música de Kris Defoort, Josse De Pauw regresa al Festival de Otoño a Primavera con la producción musical *An Old Monk (Un viejo monje)*, una obra inspirada en Thelonious Monk, el genio del jazz estadounidense conocido por su estilo único de improvisación. *An Old Monk (Un viejo monje)* es una creación que trata sobre las ganas de vivir a toda costa. “Monk es a la vez sombrío y alegre. Triste y lleno de humor. Un poco como la vida misma”, señala Jose De Pauw. Mientras su banda toca, un viejo Monk se levanta dejando el piano a su suerte, estira sus extremidades entumecidas y se marca un pequeño baile. Baila sin otro objetivo que el de bailar, con entusiasmo y en soledad. En *An Old Monk (Un viejo monje)*, Josse De Pauw y Kris Defoort se dejan llevar por el baile, que se convierte en una oda al deseo de elevar los viejos huesos más allá de lo esperado. El título del montaje es un juego de palabras que hace referencia al nombre del artista, pero cuya traducción literal sería “Un viejo monje”. A ritmo de jazz, y con un centenar de antiguas ilustraciones que se proyectan en el escenario durante la representación, la producción habla sobre envejecer, sobre el proceso de desgaste del cuerpo, pero también sobre la resistencia y el deseo incansable de continuar bailando.

El estreno absoluto de la pieza tuvo lugar el 7 de noviembre de 2012 en Brujas (Bélgica) y este verano fue presentada con gran éxito también en el Festival d'Avignon, donde se formaron largas colas para acudir a verla.

Sobre las compañías

En sus más de 20 años de trayectoria, la compañía operística y de teatro musical LOD *music theatre* ha conseguido conjugar de manera brillante la experimentación sonora con diferentes textos dramáticos. Trabajando con un comité de expertos, entre los que se encuentran

compositores como Kris Defoort, directores como Josse De Pauw y artistas visuales como Patrick Corillon, la productora belga se ha convertido en un gran laboratorio de ideas, cada día más ambicioso. El afán de investigación y de aproximación al teatro a través de la música le ha llevado a cultivar múltiples géneros y a cosechar firmes ovaciones no solo en su país sino también en el extranjero. Los artistas residentes de LOD son conocidos por su enfoque contemporáneo del teatro musical. Su trabajo, un híbrido difícil de clasificar, es siempre el resultado de una profunda investigación artística. Montajes como *The Woman Who Walked into Doors*, *The Soul of the Ant*, *House of the Sleeping Beauties*, *The Hanged*, *Ghost Road* y, más recientemente, *The House Taken Over* y *MCBTH*, han demostrado que la calidad no está reñida con la cantidad y que la prolífica actividad de LOD tiene al público de su parte, no solo en Bélgica, sino también en el extranjero. Desde la compañía aseguran que la sinergia entre artistas de diferentes disciplinas es la base de su filosofía y aventuran numerosos proyectos para los próximos años, sobre todo, en apoyo a los jóvenes artistas. Entre los numerosos socios internacionales de LOD se citan nombres como deSingel (Amberes), La Monnaie/De Munt (Bruselas), Concertgebouw (Brujas), Vlaamse Opera (Gante), Rotterdamse Schouwburg (Rotterdam), Le Maillon (Estrasburgo), L'opéra de Dijon (Dijon), le Grand Théâtre de Luxembourg (Luxemburgo), L'Hippodrome (Douai) y muchos otros.

Por su parte, el Théâtre Vidy-Lausanne programa más de cuarenta producciones diferentes al año, muchas de las cuales son de creación propia, con más de 500 representaciones anuales en sus edes de Lausanne y aproximadamente un millar de representaciones al año en 20 países con sus producciones en gira. Por su parte, el Théâtre au bord de l'eau acoge con entusiasmo las artes escénicas contemporáneas en todas sus formas. Muchos artistas suizos y europeos se sienten aquí como en casa, algunos de ellos de renombre internacional, como Thomas Ostermeier, Krystian Lupa, James Thiérree, Sidi Larbi Cherkaoui, Luc Bondy o Heiner Goebbels, aunque también ofrece un suelo fértil para jóvenes talentos.

Con nombre propio

Envejecer es inevitable, lo único que puedes hacer es aceptarlo, pero la resistencia es lo que lo hace divertido. Quería hacer algo sobre el hacerse mayor, sobre el proceso de desgaste del cuerpo, pero también sobre el deseo de continuar bailando o de volver a bailar. La actuación cubre tres estadios: la juventud, la edad adulta y la vejez. Cuando eres joven, bailas. A esa edad, bailar significa estar en acción, hallarte en la búsqueda del cuerpo adecuado. El cuerpo perfecto, el que se ajusta a ti como un guante. Luego llega un tiempo en que ya no bailas. Bueno, eso es lo que veo que les pasa a muchos hombres. Un periodo dominado por la sensación de que se esperan de ti todo tipo de cosas, y de que los grilletes de la edad adulta te tienen atrapado. Y es entonces cuando la vida se vuelve aburrida. Hasta que, finalmente, llega el momento en el que dices, "ya está, se acabó", y te empieza a apetecer volver a bailar. No por un impulso infantil, sino porque lo deseas. Simplemente te apetece un baile. Y entonces el baile cobra un significado mayor que el mero hecho de bailar. Representa el placer de vivir, la resistencia al conformismo, vivir fuera y más allá de las normas.

Josse De Pauw

El espectáculo no trata de la vida de Thelonious Monk, pero sí utilizamos su música como guía. Antes de abordar a Monk, experimentamos con la improvisación libre y con composiciones mías. Pero la música de Monk era simplemente la adecuada. Su ritmo, su *timing*, era perfecto. Monk también poseía una densidad emocional y de capas superpuestas que conectaba con lo

que estábamos buscando. Es melancólico pero nunca melodramático. Su tono, la manera en que pulsa las teclas del piano, contiene tanto tristeza como burla de sí mismo.

Kris Defoort

Sobre el escenario

Josse De Pauw

Dramaturgo, director e intérprete

Josse De Pauw (Asse, Bélgica, 1952) fundó la legendaria compañía teatral Radeis en la década de 1970 y sentó las bases, junto a Hugo de Greef, del teatro Schaamte, espacio del que después surgiría el Kaaitheater. De Pauw posee una prolífica carrera como director y como intérprete, no solo de obras teatrales, sino también de películas. Entre otros, ha trabajado con el director Dominique Deruddere en *Wait until spring*, *Bandini* (1989), *Hombres Complicados* (1997) y *Everybody's Famous (Ledereen Beroemd)* (2000), que recibió una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera en el año 2000. Ese mismo año, su carrera fue reconocida con el premio Océ Podium, uno de los galardones más importantes de su país. Entre otros, ha coincidido también con el director Jaco van Dormael en *Le Huitième Jour* (1996). Como director, su obra *Weg and Larf* obtuvo un gran éxito internacional. Como actor, ha actuado en muchas películas y producciones teatrales. En la última década, ha participado en diversos proyectos teatrales, como *Die Siel Van Die Mier (El alma de las termitas)* (2004), *Onder de vulkaan* (Toneelhuis, 2009), *Blood and Roses* (Toneelhuis, 2011), *The Hanged* (LOD, 2011).

Kris Defoort

Compositor y músico

Kris Defoort (Brujas, Bélgica, 1959) estudio grabación y música antigua en el Conservatorio de Amberes, y jazzpiano, composición e improvisación en el Conservatorio de Lieja. Entre 1987 y 1990, vivió en Nueva York. Tras regresar a Bélgica, continuó su odisea musical como compositor, pianista e improvisador, además de liderar el sexteto KD's Basement Party, el trío KD's Decade, Octurn, Dreamtime y, más recientemente, Sound Plaza. Defoort ha trabajado también con artistas y conjuntos en la escena del jazz contemporáneo como Jim Negro, Mark Turner, Vegetable Beauty, Lista Garrett, Paul Rodgers y Han Benninck, entre otros. Desde 1998, es compositor residente en LOD. A finales de 2001, Kris Defoort fue seleccionado por LOD, Ro Theatre, deSingel, La Monnaie y otros para componer la ópera *The Woman Who Walked into Doors*, basada en el libro de Roddy Doyle del mismo nombre. En el año 2002, Defoort creó *Conversations with the Past*, una pieza para instrumentos de viento, piano, arpa, contrabajo y percusión, encargado por la Filarmónica de Amberes. En 2003 creó su *Cuarteto de cuerda nº 1* junto a la pieza *ConVerSations/ConSerVations*, un proyecto basado en la música del Renacimiento. Como artista en residencia en el centro de artes BOZAR en la temporada 2006-2007, su maestría musical se hizo patente en todos los aspectos: como pianista improvisador y como compositor. En 2009, el estreno mundial de su segunda ópera *House of the Sleeping Beauties*, producida por LOD, Toneelhuis y La Monnaie y dirigida por Guy Cassiers, tuvo lugar en La Monnaie de Bruselas. En el año 2010, Defoort creó un nuevo proyecto junto LOD, *Brodsky Concerts*, una obra basada en los escritos de Joseph Brodsky, en la que compartía escenario con el actor Dirk Roofthoof.

Ficha artística y técnica

Texto: Josse De Pauw

Compositor: Kris Defoort

Inspirada en Thelonious Monk

Con: Josse De Pauw y Kris Defoort Trio (Kris Defoort, piano; Nicolas Thys, bajo eléctrico; Lander Gyselincq, batería)

Imágenes: Bache Jaspers y Benoit van Innis

Producción: LOD *music theatre* y Théâtre Vidy-Lausanne

La crítica

COBRA.BE

Johan Thielemans

8.11.2012

“Las palabras y la música se mezclan a la perfección unas con otra. El espectáculo constituye un verdadero diálogo entre el narrador y los distintos músicos. De Pauw consigue sacar mucha energía de la música, que al inicio le impulsa a realizar un ‘baile’. En fases posteriores entra en diálogo bien con el trío, bien con cada uno de sus miembros. Toda la velada fluye sobre la improvisación y la libertad. Esta unidad y el placer de trabajar unos con los otros nos depara un espectáculo efervescente. Es simple y llanamente teatro musical en su mejor expresión. Lo que nos encontramos aquí es una interpretación que raya la perfección”.

DE STANDAARD

Karel Van Keymeulen

9.11.2012

“De Pauw y la música danzan juntos en un verdadero dúo. Kris Defoort, el bajista Nic Thys y el batería Lander Gyselink improvisan y, a través de su propia música, penetran en la de Thelonious Monk. Alcanzan el lirismo, la exuberancia y los contrastes por contrarios, y ayudan a crear la atmósfera. *An Old Monk* se caracteriza por la ligereza, la melancolía y una sana obstinación. Thelonious Monk sin duda se habría echado un baile”.

KNACK

Els Van Steenberghe

11.11.2012

“Una oda a la vida maravillosamente satisfactoria y jazzy”.

THEATERMAGGEZIEN.NET

Roger Arteel

14.11.2012

“De Pauw conduce el proceso. Resulta una lista de términos médicos para las quejas que surgen con la edad, con la participación del público, que, de manera entusiasta y a plena voz, parece expulsar la trombosis y la incontinencia como si fueran espíritus malignos. Mientras tanto, el trío de jazz también responde con entusiasmo a la historia y tanto el actor como los músicos crean un todo irresistible que se fusiona bien. Cuando el bailarín del piano finalmente se apaga, es el tiempo para la reflexión, sobre las fotos tamaño real (de Bach Jaspers) con adiciones expresionistas (de Benoit van Innis). Vemos el cuerpo del bailarín De Pauw, a veces adornado, a veces no, en varias fases. Una serie de imágenes oníricas que posibilitan al espectador inventar fantaseando una historia comparable basada en su experiencia propia vital”.

DE MORGEN

Griet Op de Beeck

18.11.2012

“Parece como si Josse De Pauw se hubiera olvidado de cómo fallar. *An Old Monk* es un solo de Josse De Pauw verdaderamente magnífico. Flotando entre el concierto y el monólogo teatral, entre la iconoclasia y la danza íntima, entre la tragedia conmovedora y un humor provocador, habla de todo lo que hace humano a un ser humano. No escoge el camino fácil y, al final, incluso se decanta una especie de anticlímax misterioso, pero me subyuga sin esfuerzo ninguno. Por ello digo: no se demoren en reservar sus entradas, porque según lo que he oído todas las funciones están casi llenas -y con razón”.

DE MORGEN

Didier Wijnants

20.11.2012

“Un maravilloso Josse De Pauw en algún lugar entre la esperanza y la desesperación. El trío interpreta a Thelonious Monk, pero también sus propios temas, como *Le lendemain de lendemain*, siempre aderezados con improvisación. Lander Gyselinck merece una mención especial, por ser un batería con una sensibilidad tremenda para el timbre. El propio De Pauw es también convincente a nivel musical. En determinado momento recita *Are we dreaming?* del bardo británico Kevin Coyne, con excelente dicción y un ritmo sobresaliente, creando un momento climático conmovedor”.

THEATERKRANT.NL

Robert van Heuven

21.11.2012

En el espectáculo musical *An Old Monk*, Josse De Pauw y los músicos de jazz forman un maravilloso cuarteto, porque en esta función De Pauw es un músico entre músicos. Y sus propias frases poéticas, que coloca bajo, sobre, entre y detrás de las notas de sus músicos, son en sí una composición meticulosa con sus temas y estribillos recurrentes e incluso un verdadero número musical. *An Old Monk* es ingenioso, conmovedor, apremiante y sumamente musical. Es, resumiendo, teatro musical como debe ser, y lo que es más, extremadamente bailable”.

LE TEMPS

18.6.2013

“*Un viejo monje* es sin duda uno de los 10 mejores espectáculos de la temporada. Josse De Pauw narra la historia y celebra. Ingenioso, divertido, fiel a la vida. La música también. Todo energía y libertad, Thelonious Monk habría estado encantado con el espectáculo”.

HET PAROOL

29.10.2013

“La música del trío de Kris Defoort tiene tres pilares: las composiciones de Defoort, temas de Monk y la improvisación, que se entrelazan para conformar un todo de libre pensamiento y crear en gran medida la atmósfera. De Pauw es un contador de historias y un actor magistral, que llena el escenario con su voz, su texto y su cuerpo”.

NRC HANDELSBLAD

29.10.2013

“Esta representación es puro jazz en el estilo de interpretación actoral y el texto, tan libre como la manera en que el mismo Monk tocaba. Con su cuerpo grande y poderoso y su voz resonante, De Pauw alaba la vitalidad de la vida, alegre y apabullante”.

JAZZMAGAZINE.COM

13.11.2013

“El descubrimiento de la velada fue indudablemente *An Old Monk*. Tras un periodo de incubación de diez minutos, te haces con las reglas del juego y te adentras en el mundo de Josse De Pauw. Se regala a tus oídos una interacción entre texto y música bien equilibrada, y cuando ésta se desdibuja brevemente, disfrutas de las confesiones puras, divertidas, conmovedoras e incluso trágicas de este ‘viejo monje’, que se acerca mucho a nuestras propias vidas con sus miedos y pequeños trazos, y finalmente con lo absurdo de su narcisismo”.

Marianne Faithfull

www.mariannefaithfull.org.uk

Marianne Faithfull – Gira 50 Aniversario

Música

País: Reino Unido / Idioma: Inglés / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2014

Estreno en Madrid

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Día 10 de diciembre de 2014, a las 20 horas

Sobre el concierto

“Una cantante soberbia con una voz robusta, armoniosa, pero, sobre todo, muy personal”.

TONI CASTARNADO, MONDO SONORO

La gran dama de la música folk Marianne Faithfull celebra en 2014 su 50 aniversario sobre los escenarios. Y lo hace con una gira mundial que en el mes de diciembre recalará en los Teatros del Canal dentro del Festival de Otoño a Primavera. Su actuación en Madrid tendrá lugar tras la publicación de su nuevo disco el 29 de septiembre de 2014, *Give My Love to London*. Marianne ha escrito la mayoría de las letras, mientras que la música ha sido compuesta por un elenco de colaboradores de auténtico lujo: Nick Cave, Anna Calvi, Roger Waters, Pat Leonard, Tom McRae y Steve Earle, entre otros. Por su parte, la banda que ha arropado a la artista en la grabación del disco está compuesta nada más y nada menos que por Adrian Utley (Portishead), los teclados de Ed Harcourt, Rob Ellis a la batería (colaborador habitual durante años de PJ Harvey), Dimitri Tikovoi como bajo y un cuarteto de cuerda. Como invitados especiales del disco se encuentran, además, Warren Ellis y Jim Sclavunos (Nick Cave and the Bad Seeds).

Coincidiendo con esta gira mundial de la cantante, la editorial Rizzoli publicará en el mes de noviembre el que pretende ser el libro definitivo sobre Marianne Faithfull, titulado *As Tears Go By*, firmado por la artista y Salman Rushdie, que incluye una colección personal de fotografías que recorren al completo la azarosa trayectoria de Marianne: su explosivo éxito en el Londres de los años 60, su relación con los Rolling Stones, sus trabajos como actriz junto a Orson Welles, Jean-Luc Godard, Alain Delon o Sofia Coppola y sus colaboraciones con David Bowie, Nick Cave o Beck. Como cantante de folk, Marianne Faithfull fue descubierta en un café de Londres por el manager de los Rolling Stones en 1964. Cinco décadas después, tanto sus trabajos musicales como sus actuaciones como actriz de cine o teatro y su estilo personal la han convertido en un icono indiscutible de la cultura popular de nuestro tiempo.

Sobre la artista

Marianne Faithfull nació el 29 de diciembre de 1946 en Hampstead, Londres (Inglaterra), en el seno de una familia acomodada. Era la hija mayor del profesor universitario de filología Gynn Faithfull y de la austríaca Eva, la baronesa Edisso, descendiente de Leopold von Sacher-Masoch, el autor del libro *La venus de las pieles*, en quien se inspira la palabra masoquista. Es una de las figuras femeninas más reconocidas de la Gran Bretaña de los años 60 (no solo por su música, sino también por sus *affaires* amorosos, entre ellos, su sonado noviazgo con Mick Jagger). Desde mediados de la década de 1960 su carrera como actriz y cantante estuvo impulsada por el productor de los Rolling Stones, Andrew L. Oldham.

Marianne pasó por un convento antes de convertirse en una de las musas más conocidas del "Swinging London". El 13 de agosto de 1964 fue publicado su primer single *As Tears Go By*, una canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards que posteriormente grabaron los propios Stones. El tema fue producido y arreglado por Oldham e inmediatamente se convirtió en un éxito en su país, alcanzando al puesto número 9 entre las mejores ventas. Poco después, en noviembre, publicó una versión del conocido tema de Bob Dylan *Blowin' in the Wind* y, en febrero de 1965, grabó *Come and Stay with Me*, que ocupó el número 4 de ventas en el Reino Unido, puesto que repitió con *This Little Bird*.

En 1965 aparecieron tres LPs, uno de sonidos folk, *Come My Way* (1965), otro con sus éxitos pop *Marianne Faithfull* (1965), y otro una mezcla de ambos, *Go Away from My World* (1965), que contenía los singles *Summer Nights* y *Yesterday*, versión de los Beatles. Por esa época se fue de gira por Estados Unidos con Roy Orbison y Gene Pitney. En 1965 contrajo matrimonio con John Dunbar, de quien se divorció al año siguiente debido a su relación amorosa con Mick Jagger. El consumo de drogas fue una constante en esta época de su vida y estuvo involucrada junto a los Stones en varios escándalos por consumo y posesión, que llevaron a Jagger, Keith Richards y Brian Jones a los tribunales.

North Country Maid (1966), con una versión de Donovan, *Sunny Goodge Street*, acercaba más a la cantante a posturas folk que ya mostraba en sus inicios. En 1967, año en el que apareció su último disco de la década, *Love in a Mist* (1967), Marianne Faithfull debutó como actriz de cine en la película *Georgina* (1967), dirigida por Michael Winner. También apareció en títulos como *La chica de la motocicleta* (1968) o *Hamlet* (1969). E hizo también incursiones en el teatro.

Sister Morphine, tema escrito entre Mick, Keith y la propia Marianne en 1969, apareció en el LP de los Rolling Stones *Sticky Fingers* (1971). Tras romper con Jagger a comienzos de los años 70, Marianne pasó un decenio poco fructífero a nivel profesional y problemático a nivel personal, ya que continuó enganchada a la heroína. Por aquel entonces, hizo una versión de Waylong Jennings, *Dreaming my dreams*, que no obtuvo repercusión popular, al igual que el LP *Dreaming my Dreams* (1977) y su continuación, *Faithless* (1978).

En 1979 se casó con Ben Brierley, año en el que publicó *Broken English* (1979), disco en el que exhibía una voz rota y desgarrada y que le sirvió para regresar con éxito al seno de la industria musical. Entre las versiones destaca la adaptación del *Working Class Hero* de John Lennon. Marianne publicó posteriormente discos como *Dangerous Acquaintances* (1981), *A Child's Adventure* (1983), *Strange Weather* (1987) y *Rich Kid Blues* (1981), donde recogía grabaciones sin editar de comienzos de los años 70.

En la década de 1990, vieron la luz el directo *Blazing Away* (1990) y los discos de estudio *A Secret Life* (1995), en colaboración con Angelo Badalamenti; *20th Century Blues* (1997) y *The Seven Deadly Sins* (1998), trabajos en los que adaptaba a Kurt Weill y Bertolt Brecht; *Vagabond Ways* (1999), con colaboraciones de Roger Waters o Emmylou Harris; *Kissin' Time* (2002), acompañada en la creación de las letras por Beck, Jarvis Cocker, Dave Stewart, Blur y Billy Corgan; y *Before the Poison* (2004), un trabajo en el que contaba con el apoyo de P. J. Harvey, Nick Cave o Damon Albarn.

Al margen de sus discos, la ya legendaria Marianne Faithfull, que contrajo matrimonio por tercera vez con Giorgio Dellaterza, fue requerida por bandas y solistas de distinta índole para colaborar en grabaciones, entre ellos Ryan Adams o Metallica, para quienes puso voces en el tema *The Memory Remains*. Sus últimas entregas discográficas -hasta la publicación en septiembre de 2014 de su nuevo álbum *Give My Love to London-*, habían sido *Easy Come, Easy Go* (2008), álbum doble de versiones que cuenta con la colaboración de Keith Richards, Nick Cave o Jarvis Cocker, y *Horses and High Heels* (2011), con Laurent Voulzy y Lou Reed.

Paralelamente a su carrera musical, Marianne Faithfull ha protagonizado películas como *Paris, Je T'aime* (2006); *Maria Antonietta* (2006), bajo la batuta de Sofia Coppola; o *Irina Palm* (2007), dirigida por Sam Garbarski, que obtuvieron el caluroso reconocimiento del público y la crítica.

Discografía

- 1965: *Marianne Faithfull*
- 1965: *Come my Way*
- 1966: *North Country Maid*
- 1966: *Faithfull Forever*
- 1967: *Love in a Mist*
- 1969: *The World of Marianne Faithfull*
- 1976 - 1978: *Dreamin' my Dreams/Faithless*
- 1979: *Broken English*
- 1981: *Dangerous Acquaintances*
- 1983: *A Child's Adventure*
- 1984: *Rich Kid Blues*
- 1987: *Strange Weather*
- 1990: *Blazing Away - Live*
- 1995: *A Secret Life*, con Angelo Badalamenti
- 1996: *20th Century Blues*
- 1998: *The Seven Deadly Sins*
- 1999: *Vagabond Ways*, con Elton John
- 2002: *Kissin' Time*, con Dave Stewart, Jarvis Cocker, Blur, Billy Corgan, Beck, Étienne Daho
- 2004: *Before the Poison*, con PJ Harvey, Nick Cave, Damon Albarn
- 2008: *Live ant the BBC*
- 2008: *Easy Come, Easy Go*, con Rufus Wainwright, Sean Lennon, Keith Richards, Jarvis Cocker
- 2011: *Horses and High Heels*, con Laurent Voulzy, Lou Reed

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola – Antonio Ruz

www.antonioruz.com

Vaivén

Danza Contemporánea

País: España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio) /
Año de producción: 2014

Estreno en Madrid

Teatro, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

Del 11 al 13 de diciembre de 2014, a las 21 horas

Sobre la obra

“Antonio Ruz tiene intuición para lo coreográfico, tiene visión para la puesta en escena, tiene sensibilidad para convertir en danza temas insospechados”. **OMAR KHAN, SUSY-Q**

“El singular vínculo que Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola consigue entre música y movimiento es sensacional”. **ANNA MIKA, NEUE VORALBERGER TAGESZEITUNG**

En *Vaivén*, Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola se convierten en motores e instrumentos el uno del otro. La descripción más directa de la pieza se resumiría en sendos solos interpretados por cada uno de los artistas. En ellos, los coreógrafos e intérpretes asumen y se intercambian los papeles de director e intérprete. Y aunque cada solo constituye una entidad independiente, es en la suma ambos donde el montaje cobra todo su sentido.

Al iniciar el proceso de creación de *Vaivén*, cada artista entregó a su compañero una lista de deseos, expectativas, ideas y elementos que le gustaría abordar en su solo (lo que Ruz y Kruz han llamado su “carta a los Reyes Magos”), para después dar total libertad a quien toma la dirección. Los creadores e intérpretes comienzan de esta manera un juego de reflejos, en el que cada uno intenta ser el espejo del otro, y busca en el otro una definición de sí mismo, a través de lo que les asemeja y, también, de todo lo que les diferencia.

En un primer solo, Juan Kruz abandona su cuerpo a la extenuación, a una búsqueda de la emoción más profunda a través de llevar a ese cuerpo a un estado físico de exaltación e intoxicación, de entrega al exceso como una sobredosis extática del cuerpo, un cuerpo adicto y adictivo, como materia, como fuente energética y, sobre todo, como catalizador emocional. Por su parte, el solo que interpreta Antonio Ruz tiene la voz como punto central, desde un cuerpo que guarda también su integridad como medio expresivo y narrativo. A través de un repertorio de canciones de diferentes épocas y estilos totalmente eclécticos, cantadas en vivo, se abarcan los temas del desarraigo, del exilio, de los adioses, de la añoranza, a través de un personaje nómada y desabrigado, en su sentido literal, pero también metafórico y metafísico.

Antes de su presentación en el XXXI Festival de Otoño a Primavera en el mes de diciembre, el estreno absoluto de la pieza tendrá lugar el 4 de noviembre de 2014 en el Teatro Central de Sevilla.

Sobre la compañía

Antonio Ruz y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola se conocieron en el año 2006 y han compartido numerosos proyectos desde entonces, tanto firmados por ellos mismos como dentro del marco de la compañía internacional Sasha Waltz & Guests. Desde ese primer encuentro y gracias al recorrido que ambos artistas han compartido juntos, Kruz y Ruz han descubierto afinidades e intereses comunes, de los que ha nacido una complicidad y una confianza que en *Vaivén* les ha llevado a ponerse el uno en las manos del otro, para encauzar deseos artísticos a un nivel de intimidad que sólo una relación de larga duración permite.

Con nombre propio

Desde nuestro viaje compartido y, también, de nuestras afinidades e intereses comunes, nace una complicidad y una confianza que nos ha llevado hoy a ponernos el uno en las manos del otro, convirtiéndonos en motores e instrumentos el uno del otro en sendos solos independientes en los que intercambiamos los papeles de director e intérprete. Cuando, actualmente, la mayoría de las colaboraciones se centran en ofrecer a diferentes artistas la oportunidad de encontrarse o en confrontar discursos, estilos o disciplinas distintas, Antonio y yo, sin embargo, descubrimos que compartíamos el deseo y la urgencia de un encuentro que se hiciera con alguien que nos conociera profunda e íntimamente: sin haber hablado previamente de ello, Antonio me tenía a mí en mente, y yo le tenía a él.

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Sobre el escenario

Antonio Ruz

Dirección, coreografía e interpretación

Coreógrafo y bailarín independiente. Actualmente vive y trabaja en Madrid, donde dirige su propia compañía de danza. Nació en Córdoba (España) en 1976, donde estudió flamenco, danza española y ballet. En 1992 se traslada a Madrid donde recibe una beca para la Escuela de Víctor Ullate. Dos años más tarde inicia su carrera profesional en el Ballet Víctor Ullate, llegando a ser primer bailarín e interpretando obras del repertorio clásico y neoclásico. En 2001 forma parte del Ballet del Gran Teatro de Ginebra y más tarde del Ballet de la Opera de Lyon. En 2006 regresa a España para formar parte de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. En todas estas compañías, interpreta piezas de coreógrafos como: George Balanchine, Víctor Ullate, Eduardo Lao, José Cruz, Víctor Orive, Micha van Hoecke, Nils Christie, Jerome Robins, Hans Van Mannen, Nacho Duato, Amanda Miller, John Neumeier, Lucinda Childs, William Forsythe, Jirí Kylián, Mats Ek, Russel Maliphant, Gilles Jobin, Maguy Marin, Phillipe Decouflé, Andonis Foniadakis, Angelin Preljocaj y Sasha Waltz, entre otros. En el Ballet de la Opera de Lyon interpreta junto a Sylvie Guillem el rol de "Escamillo" en la *Carmen* de Mats Ek.

Desde 2007 colabora como invitado en Sasha Waltz & Guests Berlín, participando como bailarín y coreógrafo en las nuevas creaciones y producciones de la compañía: *Dialoge06 Bologna*, *Romeo et Juliet (research project)*, *Jagden und Formen (Zustand 2008)*, *Dialoge 09-Neues Museum*, *Dialoge 09- MAXXI (Roma)* y en los trabajos de Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola *Ars Melancholiae* y *4 Elements- 4 Seasons*, un “solo concierto” coreografiado con la Akademie für Alte Musik Berlín.

Se inicia en el campo de la creación con *1Calvario* y *Cebolla nf ognion n*, ambas presentadas en las Noches de Jóvenes Coreógrafos del Gran Teatro de Ginebra. En ese mismo periodo crea e interpreta junto a Bruno Cezario *Heidi*, estrenada en Rio de Janeiro (Brasil). Crea el solo *Pirilampo*, interpretado por Sora Lee en la Gala of the World Stars Korea Dancers 05. A su regreso a Madrid crea e interpreta junto a la artista plástica Daniela Presta la pieza A (Circuito Experimental de Danza de Madrid).

Desde 2007 hasta hoy colabora como coreógrafo y bailarín invitado de Estévez-Paños & Compañía en los espectáculos *FlamencoXXII*, *ópera*, *café y puro*, *Danza 220V*, *Sonata*, *Historias de Viva Voz* y *La Consagración*. Presenta junto a Abraham Hurtado la “live installation” *High motive power and elevated percentages of dead times* en la Galerie tristesse deluxe de Berlín. En diciembre de 2008 crea la pieza para nueve bailarines y un pianista *Ostinato* para La Mov Compañía de Danza. Recientemente, estrena su nueva pieza *Ojalá* y *Manipula* para el Taller del Conservatorio Profesional de Danza “Reina Sofía” Granada dentro del FEX (Festival de Extensión del Internacional de Música y Danza de Granada). Participa como coreógrafo en el espectáculo teatral *Capitalismo*, *Hazles Reir* dirigido por Andrés Lima.

Además de coreógrafo y bailarín, desde 2007 Antonio desarrolla una labor como docente, impartiendo cursos de danza clásica y contemporánea así como talleres de creación: Escuela de danza Javier Latorre de Córdoba, Producción *Flamenco Hoy*, de Carlos Saura, como profesor titular de ballet, Conservatorio de Danza de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, Scaena (Carmen Roche), Espaço Sesc (Rio de Janeiro), Workshop de Danza Contemporánea de Nampula, Mozambique (Proyecto Cuvilas), Kubik Fabrik (Festival la Alternativa 2011), Ballet Mestizo, Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” de Madrid.

Antonio ha sido recientemente galardonado con el Premio “*El Ojo Crítico*” 2013 en la Categoría de Danza que otorga RTVE (Radio - Televisión Española) destacando “el mérito creativo de coreografías como ‘OJO’, donde asoman un universo propio y un lenguaje personal fruto de una trayectoria en la que ha indagado en diferentes estilos, desde el Clásico al Flamenco pasando por el Contemporáneo, y con muy diversos coreógrafos”.

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Dirección, coreografía, interpretación, dirección y arreglos musicales

Nacido en Legazpia (Guipúzcoa). Tras finalizar sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola se diploma como contratenor en la Akademie voor Oude Muziek de Amsterdam, donde comienza su prometedora carrera como cantante. El encuentro con Marcelo Evelin en Amsterdam, quien lo invita a tomar parte en su coreografía *Muzot*, y la estrecha colaboración entre ambos que se desarrollaría a partir de ahí, lo llevan a decidir a seguir explorando el potencial del cuerpo como instrumento y medio total de expresión. Tras trabajar, entre otros, con P.C. Scholten, Emio Greco, Arthur Rosenfeld y Lloyd Newson (DV8 Physical Theatre), encuentra a Sasha Waltz

en 1995, quien lo invita a tomar parte de la compañía que crea en 1996. *Allee der Kosmonauten* será el comienzo de su larga y fructífera relación. Sigue a Sasha Waltz a través de las diferentes etapas de *Sasha Waltz & Guests*, desde sus comienzos como compañía independiente, al seno de Schaubühne am Lehniner Platz, y de vuelta a la independencia, convirtiéndose en uno de los pilares de la compañía. En el marco del trabajo de Sasha Wlatz, además de su contribución como bailarín e intérprete, ha sido responsable de la dirección musical y de la composición de varias de sus obras, y es director de ensayos y asistente artístico de Sasha Wlatz.

Su propio trabajo, tanto como coreógrafo como director, muestra su interés en fusionar sus antecedentes musicales y de danza, explorando infatigablemente la relación entre ambas disciplinas, y cuestionando sin cesar el papel que desarrolla la música dentro del evento teatral.

Fuerte creyente y defensor de colaboraciones artísticas genuinas, desarrolla sus proyectos alrededor de las mismas. Invita a su cercano colaborador Luc Dunberry (con quien comparte un importante cuerpo de trabajo), y a Sidi Larbi Cherkaoui y a Damian Jalet a tomar parte y a co-dirigir su proyecto *d'avant*. Colaboradores adicionales incluyen a Joanna Dudley (*My Dearest My Fairest, Colours may fade with friction...*), Akademie für Alte Musik Berlin (*4 Elementen - 4 Jahreszeiten*, del que ARTE y Harmonia Mundi editarán un DVD), Les Monts du Reuil (dirección y puesta en escena de la ópera de Duny-Laruelle- Anseaume *Le docteur Sangrado*, estreno en la Opéra de Reims -Francia- en enero 2014, loscorderos.sc, MOPA (*espérame despierto*), Stephanie Thiersch. Su trabajo más reciente incluye *casi*, para Danza Contemporánea de Cuba, y *Romances*, un encargo de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012, por el que fue premiado con el Giraldirillo a la mejor dirección.

Enseña e imparte talleres y clases magistrales regularmente en todo el mundo.

Ficha artística y técnica

Dirección, coreografía e interpretación: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y Antonio Ruz

Dirección y arreglos musicales: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Diseño de luces y dirección técnica: Olga García

Concepción de escenografía y vestuario: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y Antonio Ruz

Ingeniero de grabación y asesor de sonido: Lutz Nerger

Con especial agradecimiento a: Andreas Kern, por su interpretación al piano de *Mad World*

La crítica

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Sobre *d'avant*

EL PAÍS

Carmen del Val

Marzo 2005

“Sobrecogedor... El contratenedor y bailarín vasco fue el impulsor de este espectáculo... Inolvidable”.

Sobre **4 Elementen - 4 Jahreszeiten**

NEUE VORALBERGER TAGESZEITUNG

Anna Mika

Abril 2009

“El singular vínculo que Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola consigue entre música y movimiento en el concierto coreográfico con la orquesta Akademie für Alte Musik Berlin es sensacional”.

EL DIARIO VASCO

María José Cano

Junio 2014

“Lo imposible... Fue una especie de milagro: el hecho de que estuviéramos hora y media hipnotizados, sorprendidos, descolorados”.

Sobre **Le docteur Sangrado**

ODB

Emmanuelle Oresqué

Febrero 2014

“Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola hace bailar las palabras y arremolina las situaciones, caza y persigue una escena, agarra otra, todo con un respeto de una irreverencia más que saludable para esta ópera más cómica que bicentenaria”.

Antonio Ruz

Sobre **Ojo**

SUSY-Q, REVISTA DE DANZA

Omar Khan

Junio 2012

“Aunque la trayectoria en la danza abraza su vida, breve es hasta ahora la prometedora carrera como creador de Antonio Ruz, joven coreógrafo y bailarín cordobés que, tras su paso y experiencia como intérprete en relevantes agrupaciones nacionales e internacionales ha comenzado a incursionar en la creación. Tiene intuición para lo coreográfico, tiene visión para la puesta en escena, tiene sensibilidad para convertir en danza temas insospechados”.

Sobre **Ostinato**

HERALDO DE ARAGÓN

Antón Castro

Diciembre 2008

“Hay una pureza esencial en la primera pieza: todo es contenido, sobrio, de una interpretación hacia dentro, y está resuelta con duetos y con movimientos de masa. El resultado final es una pieza de una extraña elegancia, inquietante por la danza misma y por esa música abrupta, como desgajada de una sinfonía”.

Sobre *Ignoto*

EL CORREO DE ANDALUCÍA

Dolores Guerrero

Diciembre 2008

“Un dúo que es casi un trío ya que incorpora a un acordeonista cuya música se funde con la coreografía. Se trata de una pieza intimista y sutil, repleta de imágenes delicadas y sugerentes en blanco y negro cuya fuerza evocadora se potenció con el marco de actuación elegido”.

Israel Galván

Con David Lagos, Tomás de Perrate, Eloísa Cantón, Caracafé y Proyecto Lorca (Juan Jiménez Alba y Antonio Moreno)
www.israelgalvan.com

FLA.CO.MEN

Flamenco

País: España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio) /
Año de producción: 2014

Estreno en Madrid

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Del 8 al 10 de enero de 2015, a las 20 horas

Día 11 de enero de 2015, a las 18 horas

Sobre la obra

“Tan admirable como su determinación y su valentía es la calidad de su baile; su cuerpo se convierte en un delicado pincel que dibuja sutiles detalles y quiebros inconcebibles, siempre cosido a la música y el ritmo, y nacidos del interior del alma”. **JULIO BRAVO, ABC**

Tras revolucionar la clausura del pasado Festival de Otoño a Primavera con el estreno en España de *TOROBACA*, su sonada colaboración con el coreógrafo y bailarín británico Akram Khan, Israel Galván regresa en enero de 2015 al festival madrileño con *FLA.CO.MEN*, una pieza con la que revisa su trayectoria sobre las tablas de un modo muy especial.

Sobre la pieza, el periodista especializado y crítico de danza Omar Khan, escribía para FOP Magazine, la revista del Festival de Otoño a Primavera:

“Jugando a la deconstrucción desde el mismo título, *FLA.CO.MEN*, el nuevo solo de Israel Galván supone también una deconstrucción de sí mismo, una mirada a su pasado en la que la música es al unísono protagonista, medio y mensaje. “Es como una versión de mí mismo, una manera de resumir todos mis trabajos en uno pero sin repetirlos”, explica distendido el creador. “He retomado las músicas de mis creaciones y las he organizado como un concierto. Es la misma música pero vista con otros ojos. Hay cante y percusión con arreglos sinfónicos acompañados de un xilófono, un violín bajo y un bajo eléctrico, un poco a la manera del flamenco de antes, pero no quería que el reencuentro de estas músicas con mi cuerpo fuese igual, no es un popurrí ni una repetición aunque se remonta a varias épocas de mi trabajo”.

Con esta nueva pieza, recoge los sonidos de creaciones tempranas y recientes de su catálogo, que van desde su primera incursión de éxito *¡Mira! Los zapatos rojos* (1998), pasando por títulos como *La metamorfosis* (2000), en la que llevaba a Kafka a su propio territorio, *Arena* (2004), homenaje a la tauromaquia, *La edad de oro* (2005), *El final de este estado de cosas (redux)* (2008), sobre la base del *Apocalipsis* bíblico, hasta *La curva* (2011) y la trágica *Lo Real* (2012). Paisajes sonoros todos ellos, que Galván dispone ahora juntos en *FLA.CO.MEN* como

parte de una creación nueva que se sustenta en un material coreográfico inédito. Pura deconstrucción.

Todas las tendencias, modos y vertientes del trabajo de Galván convergen ahora, juntos, en *FLA.CO.MEN*. “Aunque está hecho a partir de mi pasado, me voy encontrando cosas nuevas en este proceso. He invitado a participar en la dirección a Patricia Caballero. Yo le he ido acercando a estas músicas y a la manera en que he venido bailándolas durante años, pero voy abierto, me dejo dirigir y ella me enseña otra manera de ponerlas en escena. Además, bailo también una coreografía creada íntegramente por ella y otra de mi colaborador habitual Pedro G. Romero”, explica el artista.

David Lagos, Tomás de Perrate, Eloísa Cantón, Caracafé y Juan Jiménez Alba y Antonio Moreno, de Proyecto Lorca, serán los amigos habituales que (de)construyan en directo el conocido y al mismo tiempo nuevo universo sonoro de este *FLA.CO.MEN* bailado en solitario por Galván”.

Antes de su presentación en el XXXII Festival de Otoño a Primavera, el estreno absoluto de la obra tuvo lugar el 14 de septiembre de 2014 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, dentro del marco de la Bienal de Flamenco.

Con nombre propio

Seremos breves esta vez, de eso se trata. Iremos al grano. La música, ese es el argumento. La música que ha sonado, a lo largo y a lo ancho, en las propuestas escénicas de Israel Galván, aligerada ahora de tramas, de libretos y de teatro. *Los zapatos rojos*, *La Metamorfosis*, *Galvánicas*, *Arena*, *El final de este estado de cosas*, *Lo Real-Le Réel-The Real...* sonando sin argumento, con la inercia del cuerpo y el ritmo. Sólo la música.

Se trataba de eso, de adelgazar de cualquier gravedad uno de los hallazgos más luminosos de los espectáculos de Israel Galván: el sonido. La cosa surgió entre Utrera y La Rinconada, entre la beneficencia y las hipotecas, reciclando audio con un selecto grupo de sus músicos; ofreciendo al público breves estallidos de felicidad. Todos sabemos que Israel Galván es una máquina y aquí suena en toda su pureza.

¡Sólo la música! En fin, esa es una de las características del baile flamenco y del baile de Israel Galván en particular. El cuerpo es un instrumento. No sólo de percusiones, también de viento, metales, cuerda, pues sí, el cuerpo habla. Cuando se tuerce ante el violín de Elo Cantón las notas son más de madera. Quieto frente a David Lagos o Tomás de Perrate, es más cuerpo, redundante. Caracafé es casi su gemelo, unas veces diestro y otras siniestro. Y más flamenco cuando remacha las percusiones y los metales de Proyecto Lorca.

Israel Galván ha huido siempre de la fusión, extraña categoría musical, vaga, llena de obviedades. Lo suyo es el montaje, como en el flamenco de siempre, como en la cinta cinematográfica. Saber componer con trozos, pedazos, pecios. Es verdad que Israel Galván arrima otras referencias: no es Tárrega quien se asoma en la rondeña sino Ligeti, ni es Albeniz quién abre la granaina sino Luigi Nono. Pero el sentido es el mismo. Se trata de música flamenca en su estado primigenio, todavía en ebullición, antes de que comenzaran las pétreas cristalizaciones.

Por eso podemos encontrar que el taranto se emparenta con la tarantela o que los tangos siguen la senda del rimbético, que en la toná hay letra de Hugo Ball y música de Mauricio Sotelo, incluso unos verdiales tal y como los toca Antony and the Johnsons. Y en este concierto hay un regalo, ya antiguo, que le hizo el maestro Morente a Israel Galván. Toda una definición para su quehacer, su forma de hacer: “Fui piedra y perdí mi centro, me arrojaron al mar y al cabo de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar”. La letra, clásica, metida por soleá, por malagueña, en una toná con la batería de los Lagartija Nick. Morente decía que en el flamenco se trataba de “traducir” la “tradición” y de ser consciente de la “traición” que siempre se encuentra implícita en dicha operación.

Israel Galván no confunde el juego con lo ligero, la combinatoria también puede ser cosa grave. Por eso, cuando repasa su trayectoria, cuando intenta expresar cómo se vive cargando con tantas músicas, con tantas formas del cuerpo, con tantos sonidos en la cabeza, pues a menudo lo expresa con la metáfora de la ballena, si, la ballena blanca, la vida del artista, del creador, como Moby Dick, Leviathan, Job antes de ser expulsado a la playa. Hay un poema (“en el interior de la ballena todo anda revuelto: los muebles, los libros, los relojes”) de una cantaora flamenca, Charo Martín, que expresa a la perfección las cualidades curativas de ese viaje en el interior de la ballena. Israel Galván es a la vez la ballena y su interior descompuesto, el capitán Acab que la alcanza y el Leviathan que los engulle a ambos.

Además, Israel Galván ha invitado en esta ocasión a Patricia Caballero para que le ayude a gestionar gestos y tiempos. Ya pasaba con *La edad de oro*, un espectáculo anterior, puesto que no se trata de un espectáculo cerrado, su propia construcción pide que, en cada representación se ensayen cosas, se recuperen hallazgos, se introduzcan elementos novedosos. Se trata de un espacio de libertad en el que Israel Galván recuerda y ensaya lo viejo y lo nuevo. No se si conocen el baile de Patricia Caballero, pero en *Lo raro es que estamos vivos* pueden entender muy bien la elección de Israel Galván. No se opera sobre las palabras ni sobre las cosas, se trata de gestionar el tiempo, una rara idea del tiempo en la que se confunden lo cronológico con lo atmosférico.

Muchas veces se habla de que Israel Galván juega con total libertad con los elementos propios del flamenco. Exageradamente se ha hablado, a la vez, de deconstrucción y de constructivismo. Y algo de eso hay, no sólo en el propio Israel Galván sino en el mismo flamenco. De forma casi milagrosa, un grupo de artistas, casi en los márgenes de la sociedad, supieron integrar partituras olvidadas con ritmos cubanos, viejas melodías entre melismas y jipíos, tambores africanos ajustados a distintos politonos, como se dice ahora. Pues aquí está, una muestra más. Quizás se haya cambiado el orden de las sílabas, pero sigue siendo flamenco.

Pedro G. Romero
Director artístico de *FLA.CO.MEN*

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 bailaores 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 penúltimo 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. Su última montaje, *TOROBACA*, creado al alimón con el laureado coreógrafo británico Akram Khan, fue la pieza encargada de ponerle el broche de oro al pasado Festival de Otoño a Primavera en junio de 2014.

Ficha artística y técnica

Dirección, coreografía y baile: Israel Galván

Músicos: David Lagos, Tomás de Perrate, Eloisa Cantón, Caracafé y Proyecto Lorca (Juan Jiménez Alba y Antonio Moreno)

Dirección artística y coreografía de Sevillanas: Pedro G. Romero

Dirección escénica y coreografía de Alegrías: Patricia Caballero

Diseño de luces: Rubén Camacho

Sonido: Pedro León

Director técnico: Pablo Pujol

Regidora de ensayos: Balbi Parra

Una producción de: A Negro Producciones

Coproducido por: Théâtre de la Ville de París y Théâtre de Nîmes

Con el apoyo del Instituto Andaluz del Flamenco, la Consejería de Educación Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de desarrollo Regional (FEDER)

Israel Galván es un Artista Asociado del Théâtre de la Ville de París y el Mercat de les Flors de Barcelona

La crítica

EL PAÍS

Fermín Lobatón

15.09.2014

“Israel Galván se divierte”

El bailar sevillano presenta una obra en la que reina la distensión.

La nueva propuesta del artista sevillano anunciaba una intención antológica a través de la música que le ha acompañado en sus obras anteriores, pero sabido es que, viniendo de él, ese revisitar lo ya transitado no va a ser banal ni va a dejar indiferente. Por más que se reconozca la evocación a algunos pasajes de esas obras, se impone la creación, el acto creativo constante que casi tritura lo anterior (la imagen es el zapato blanco de su primer espectáculo) para crear una obra totalmente nueva, quién sabe si una etapa, un discurso renovado y distinto que, a la vez, sigue siendo plenamente galvánico.

A Israel le puede valer cualquier soporte para crear. Nos tiene acostumbrados a verle bailar sobre el silencio, el cante o la huella que deja en el aire. Ahora ha elegido la música, pero no cualquier música ni de cualquier forma. Más allá de que se trate de cante, guitarra, vientos o percusión, la clave reside en cómo esos elementos se integran/desintegran en el discurso y en el permanente juego que su baile mantiene con ellos. El resultado es una obra gozosa y abierta que desborda las expectativas y sorprende a cada instante con un toque lúdico y, por momentos, guasón. El artista está en plenitud expresiva y, como había anunciado, disfruta en escena y lo transmite.

Mostrando una aparente relajación, se para y escucha, reflexiona quizás, para entregarse luego a bailes plenamente flamencos mientras su cuerpo dibuja formas con una geometría de líneas suavizadas, con menos aristas. Su integración en escena, su interacción con los demás músicos se presenta sin fisuras en un discurso que puede aparentar discontinuidad, pero que es perfectamente coherente.

Una de las letras más herméticas del flamenco, la de la soleá de La Serneta (“Fui piedra y perdí mi centro...”) se convierte en *leitmotiv* de la obra y en una suerte de mantra que va y viene con forma de soleá, de malagueña o de taranto. Los estilos flamencos, en cualquier caso, se insinúan apenas y se rompen casi de inmediato. Se busca la distorsión que aportan los músicos, la percusión subraya con trazo grueso o fino y lo flamenco se enfrenta a la música contemporánea. En breves islas, se condensa un estilo que se baila de una forma siempre

distinta. Y vuelta a empezar. La soltura señalada y, hacia el final, la búsqueda del juego y del humor (pasodoble, sevillana...). El artista se divierte. El público también.

ABC

Marta Carrasco

15.09.2014

“Israel sin límites”

FLA.CO.MEN se mete en el flamenco más jondo rompiendo moldes.

No tiene límites, no los pone, no los necesita. Israel Galván ha traspasado los límites porque puede, o simplemente porque su genio quiere más y nos lo regala. Decía que no bailaba feliz y que Patricia Caballero ha sido su médica del baile. Pues nada, lo ha curado de lo que sea.

FLA.CO.MEN es un paseo por el flamenco más jondo de Galván, pero eso sí, a su inconfundible forma de entender el arte. Se enfadó un día El Bobote porque lo llamaron bailarín contemporáneo, y tenía razón Bobote en mosquearse porque Israel es el más flamenco.

Desde el minuto uno se nota que Israel ha encontrado un nuevo punto de libertad. Sin la timidez de otras épocas, con el desparpajo de la actual, exhibe su lado más divertido y actoral, mientras Eloísa Cantón (intérprete múltiple), traduce al inglés frases que casi canta Galván como “¡quieto ahí!” o “mi madre no es tan gitana” dice, mientras lee delante de un atril. Y sigue Galván, con sus manos, sus pies, su boca, su escorzo, embutido en un corsé que casi feminiza su cuerpo. Coge una bota blanca de cerámica, la toca, baila, la hace sonar... y la rompe. Premonitorio, luego quedará descalzo. Galván es el centro de este universo de talento en el que todo el mundo pertenece a todo el mundo. Se ha hecho dueño de este escenario donde parece actuar como un maestro ceremonias o mejor como un ilusionista que todo lo transforma. Nada es lo que es.

Tomás Perrate hace en esta obra su propio descubrimiento. Con su peculiar voz, lo mismo entona como un bajo de “godspell” que canta los vocablos imposibles prestados de *Lo Real*, para pasar luego a los *Alfileres de colores* de Diego Carrasco. David Lagos es el contrapunto. Llega a Cádiz uniéndose a Israel en unas alegrías “gadianeras” donde Galván impulsa su cuerpo usando la percusión de los bombos para rematar, volver y permanecer. Momentazo de ambos, y del xilófono que perfila la alegría nota a nota. Caracafé es la flamequísima guitarra de la obra. Israel le sigue físicamente por el escenario. El guitarrista juega con su guitarra, la exhibe al público, y luego la lleva a la soleá.

En el escenario suenan el violín, la flauta del Gastor, los timbales, el saxofón, el xilófono... Pero no se engañen. No hay nada que no sea flamenco. Desde el martinete a la seguriya, los cantos de Huelva, alegrías, sevillanas, bulerías.... no se para en este universo galvánico en donde hasta el timbalero sale por “bulerías corporales” a la vera de Galván que le da en seguida la réplica.

No hay un sistema de notación coreográfica para la riqueza creativa de Galván. Habría que inventarlo. Rinde homenaje a Morente, a su padre; baila la alegría partiendo desde la antigua jota, y llama a todo el elenco que se apresta bajo la flauta a bailar un fandango del parao, esos que danzan los hombres en el Andévalo, cruzando los pies, haciendo el paso lateral de la jota y por fin, cuando todo parece rematado, suenan las sevillanas. Los hombres se sitúan

enfrentados para bailar sin el bailaor. ¿Y Galván? Sale, y ¡cómo!, ataviado con un vestido de flamenca blanco de lunares rojos y mientras el resto baila, él empieza a girar sin resuello hasta que cae al suelo en medio de todo.

En 1998 Israel Galván estrenaba en el teatro Lope de Vega *Zapatos rojos*, una obra que inició lo que hoy es su forma de entender el flamenco, desde la mirada de sus maestros: su padre, José Galván, Mario Maya y Manolo Soler. Ahí están sus raíces. Anoche volvió al mismo escenario para purificarse, sentir que puede bailar en libertad, porque no tiene más límites que los que su propia creación quiera crear, y crea muy pocos. Israel Galván ya no sufre bailando, y tampoco tiene que intentar que le entiendan. Ha encontrado su nirvana y por fortuna lo comparte, no sólo con el público, sino con los artistas que lo acompañan. El universo Galván se ha renovado y por muchos años. Amén.

DEFLAMENCO.COM

Estela Zatanía

15.09.2014

“Israel Galván para todos los públicos”

FLA.CO.MEN es un trabajo sublimemente divertido, en el sentido más noble de la palabra, y de hecho, es posible que los detalles cómicos representen la clave de su éxito. Israel sentencia a la vez que nos advierte que no debemos tomarlo demasiado en serio.

Paco de Lucía, en cuyo honor se celebra esta edición de la Bienal, llegaría a declarar hace años: "¿para qué vamos a hablar con diez palabras, cuando podemos hablar con mil?" La filosofía de Galván podría definirse con esa misma frase. (...)

En esta obra *FLA.CO.MEN*, como siempre, hay detalles andróginos: no se le puede acusar a Galván de sexista. Las pseudo sevillanas seguidillas finales bailadas por todo el reparto masculino que luego se marcha de puntillas, cual cuerpo de ballet del Lago de los Cisnes, es una imagen inolvidable que deleitó al público. Hay un nuevo vocabulario de movimientos galvánicos, siempre sacados del mismo léxico del bailaor, mientras que otros detalles característicos han dejado de verse: la creatividad de Israel no admite el enviciamiento.

También por el lado positivo hay el alivio visual de luz y color que ahora nos permite Israel... ¿será el principio del final de las obras oscuras? “Fui piedra y perdí mi centro”, uno de los versos más bellos y misteriosos del repertorio clásico del cante, se repite obsesivamente de mil maneras, convirtiéndose en lema. La fragmentación musical, vocal o de movimientos es hábilmente empleada con gran efecto. Alegrías con bulerías, como no se han visto bailar jamás, es una obrita maestra donde el genio de Israel Galván encuentra su salida más flamenca.

A Israel le apoyan flamencos de pro como son los cantaores David Lagos y Tomás de Perrate, y el guitarrista Caracafé, poco habitual en estos escenarios, además de Proyecto Lorca y la polifacética Eloísa Cantón, imprescindibles todos. En particular, descubrimos en Tomás de Perrate una sorprendente capacidad interpretativa de actor... no cualquiera es capaz de cantar por soleá creíblemente con “versos” que no son más que galimatías, entre otras tareas igualmente descabelladas que le tocaron desempeñar.

Ustedes que huyen de las obras de Israel Galván por encontrarlas “difíciles”, pueden acudir a esta tranquilamente, no se van a arrepentir.

Pieter Ampe, Guilherme Garrido, Hermann Heisig y Nuno Lucas / CAMPO

www.campo.nu

a coming community (una comunidad que viene)

Danza contemporánea

País: Bélgica / Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatro Pradillo

Del 30 de enero al 1 de febrero de 2015, a las 21 horas

Sobre la obra

“Se desarrolla una situación desternillante, pero a la vez espectacular: una pelea fingida se convierte, como por arte de magia, en un elaborado ejercicio de acrobacia. (...) Una delicia”.

PIETER T’JONCK, DE MORGEN

Definido por la crítica como “un espectáculo intenso, turbulento y humorístico”, *a coming community (una comunidad que viene)* supone la colaboración sobre las tablas, bajo el paraguas del centro de arte belga CAMPO, todo un referente europeo de la creación contemporánea, de cuatro jóvenes e inquietos artistas cuyo trabajo explora los límites de la danza y el teatro físico de distintas maneras. Ellos son Nuno Lucas, nacido en 1980; Hermann Heisig, nacido en 1981; Pieter Ampe, nacido en 1982; y Guilherme Garrido, nacido en 1983. Durante los últimos 10 años, la carrera de todos ellos se ha ido cruzando y entrelazando en diferentes combinaciones y circunstancias. Finalmente, sus llamativas similitudes, al mismo tiempo que sus marcadas contradicciones, tanto en su forma de crear como en su vida privada, les llevaron a soñar con trabajar juntos como cuarteto. *a coming community (una comunidad que viene)* es el resultado de todo ello.

En su búsqueda de maneras para presentarse como un equipo (o comunidad) homogéneo, y con el deseo de ver sus sueños cumplidos, los cuatro artistas proporcionarán en escena una información inevitablemente incongruente e, incluso, a veces, descaradamente falsa. Pero sus mentiras están motivadas tan sólo por el deseo de pertenecer a algún lado, a alguien o a algo. Y también por la necesidad interior de crear algo fabuloso a partir de los hechos más mundanos. De esto trata *a coming community (una comunidad que viene)*, mientras los jóvenes en escena transportan suavemente al público a su mundo de fantasía e imaginación, de cuentos de hadas y encuentros gloriosos, gracias a un lenguaje coreográfico provocador y único, que ahonda en la intimidad de las relaciones interpersonales. Quizás aún no sepan a dónde les lleva este viaje común, pero está claro que están dispuestos a renunciar a todo para que su historia pueda seguir avanzando.

El estreno absoluto de *a coming community (una comunidad que viene)* tuvo lugar en Bruselas (Bélgica), en el marco del Kunstenfestivaldesarts, el 19 de mayo de 2012.

Sobre la compañía

El motor del incombustible centro de arte CAMPO, nacido en Gante en 2008 tras la fusión de Victoria y Nieuwpoorttheater de la mano del director artístico Dirk Pauwels (quien, al retirarse en 2011, fue sustituido por Kristof Blom como nuevo director), ha sido el de construir un amplio paraguas artístico para crear y mostrar trabajos teatrales que no estén vinculados a un estilo o un contenido concretos, pero que siempre respondan a una mentalidad artística muy rompedora y particular. Entre sus producciones, se incluyen tanto creaciones frescas a pequeña escala como trabajos de mayor envergadura presentados a nivel nacional e internacional. Victoria fue mundialmente aclamada gracias a producciones pioneras como la trilogía de Alain Platel y Arne Sierens *Moeder en Kind*, *Bernadetje* y *Allemaal Indiaan*, o las piezas *Shirtology*, de Jérôme Bel, y *Übung*, de Josse De Pauw (que visitó el Festival de Otoño en 2003). Por su parte, el centro de arte Nieuwpoorttheater fue la cuna de algunas de las principales compañías belgas de los últimos tiempos, como Union Suspecte y Unie der Zorgelozen.

CAMPO apoya, alimenta, provoca y lleva al límite el trabajo de creadores de las más diversas disciplinas. Los tres espacios que posee en Bélgica –CAMPO victoria, CAMPO nieuwpoort y CAMPO boma– permanecen regularmente abiertos a una lista interminable de artistas afines para que éstos puedan crear y presentar sus piezas. Además de funcionar como un lugar para la exhibición de producciones teatrales belgas e internacionales, tanto propias como ajenas, CAMPO es también una plataforma que promueve el aprendizaje y la investigación sobre las necesidades educativas y artísticas de los centros y escuelas de arte. Entre sus más aplaudidas apuestas se citan *Before Your Very Eyes* y *Still Standing You*, de los jóvenes bailarines Peter Ampe y Guilherme Garrido, que conforman un curioso tándem -protagonista también de *a coming community* junto a Hermann Heisig y Nuno Lucas- interesado en mostrar sobre el escenario la fragilidad y la intimidad de las relaciones personales, a través de un arrojadizo y provocador lenguaje coreográfico nunca visto con anterioridad.

Con nombre propio

“Los cuatro hombres detrás de *a coming community* coincidían totalmente en la descripción de la pieza: poesía áspera. No hubo discusión al respecto. Pero, ¿qué significa exactamente esta poesía áspera y cómo se hace visible en esta nueva producción? Tras visitar varios ensayos, puedo imaginar que una especie de poesía áspera se deja ver, especialmente, en la manera en que los cuatro se relacionan entre sí en el escenario. (...) A primera vista, no parece un encuentro fácil. Sin embargo, el deseo de crear una obra de forma conjunta se puede sentir claramente. Hay un gran impulso común para conseguirlo. Ninguno de ellos se da por vencido cuando la cosa se pone difícil. Pero hay una diferencia clara entre los cuatro en la forma en que son creativos en el escenario. Parece que podría existir un gran potencial para los conflictos y el debate sin fin, pero su acercamiento poético al estar juntos sobre las tablas toma el calor del momento y hace hincapié en las experiencias sensoriales al encontrarse en una situación de este tipo. (...) Su poesía teatral hace algo con el tiempo, ralentiza las tensiones dramáticas, las revela y abre una situación a diferentes maneras de ver una misma cosa e, incluso, a diferentes formas de reflexión. *a coming community* juega con las diferentes formas de percibir el camino de cómo podemos crear algo juntos, sin olvidar la realidad de que somos diferentes. (...) Al

igual que en la buena poesía, hay que centrarse en los detalles insignificantes para hacer nuestra visión más compleja y descubrir otras perspectivas. La poesía juega con detalles que a primera vista no tienen ningún significado directo, pero que empiezan a trabajar profundamente bajo la piel en el momento en el que uno los descubre”.

Robert Steijn

Ojo externo de la compañía en *a coming community* (una comunidad que viene)

Sobre el escenario

Pieter Ampe

Creador, coreógrafo e intérprete

Pieter Ampe (Burundi, 1982) creció en Gante, Bélgica, ciudad en la que entre 1990 y 2001 participó en diversos talleres de teatro en el Speeltheater, en la actualidad conocido como Kopergieterij. En 2002-2003 estudió en la Academia Experimental de Danza de Salzburgo, tomando al año siguiente un curso de danza-teatro en la Academia de Danza de Arnhem. Entre 2004 y 2008 cursó los dos ciclos de la escuela de danza P.A.R.T.S. de Bruselas. Durante este período formativo creó su espectáculo a solo *On Stage* (2006), y *Still Difficult Duet* (2007) junto con Guilherme Garrido. También presentó el espectáculo *O feather of lead* (2008) a dúo con Simon Mayer.

Desde 2008 Pieter Ampe es uno de los bailarines del espectáculo *The Song*, de Anne Teresa De Keersmaeker & Rosas. Desde 2009 es artista residente de CAMPO. Allí creó junto con Guilherme Garrido el dúo *Still Standing You* (2010), con el que siguen saliendo de gira en la actualidad. En 2011 también hizo *Jake & Pete's Big Reconciliation Attempt for the Disputes from the Past* con su hermano Jakob Ampe. Este dúo también sigue girando en la actualidad por toda Europa y más allá.

Aparte de sus creaciones propias, Pieter también colabora en obras ajenas como asesor de danza y movimiento. Colaboraciones pasadas incluyen trabajos con los colectivos teatrales Het KIP y Toneelhuis, y los actores Benjamin Verdonck y Abke Haring. En 2013, Pieter Ampe trabaja con Robert Steijn & United Sorry en *The Forest Project* e investiga en el solo *So you can feel* (cuyo estreno está previsto para otoño de 2014). Tras esto, Pieter continuará con la creación de otro dueto junto al artista flamenco Benjamin Verdonck, *We don't speak to be understood*, que será estrenado en 2015.

Guilherme Garrido

Creador, coreógrafo e intérprete

Guilherme Garrido (Portugal, 1983). Su formación y trabajo artístico están relacionados con la danza, la coreografía y las bellas artes. Le interesa la interpretación escénica como vehículo para el relato de historias, mediante su transformación en un showman bajo el disfraz de la danza contemporánea. Su trabajo artístico siempre contiene humor cálido y subversivo. Su trabajo también comprende el estudio de cómo el cuerpo y el movimiento pueden generar asociaciones con películas, figuras heroicas, espectáculos, o conciertos de rock. Igualmente le interesa desarrollar la fragilidad e intimidad de las relaciones humanas en el escenario.

Entre 2007 y 2009 fue comisario de *Show Rooms* en el marco del Festival Anual de Danza A Fabrica de Oporto, Portugal. En el verano de 2008 fue codirector artístico del proyecto

Skite/Sweet&Tender Collaborations Porto 2008, junto con António Pedro Lopes y Jean Marc-Adolphe.

Como bailarín ha trabajado para María Clara Villa-Lobos en *Super!* (Bélgica), para Ibrahim Quraishi en *My Private Himalaya* (Alemania/Países Bajos), y para Tommy Noonan / PVC Company Stadttheater Freiburg en *Tout Court* (Alemania). Lleva desde 2007 girando por toda Europa con *Still Difficult Duet* (2007), y desde 2010 con *Still Standing You* (2010), dos dúos creados junto con Pieter Ampe. Ha creado junto con Mia Habib un dúo titulado *A Couple Dance*, estrenado en 2010 en el Danshus de Oslo, Noruega. Su pieza a solo *Go John* se estrenó en febrero de 2011 en Fresh, Buda (Kortrijk, Bélgica). En la actualidad sigue trabajando con Antonio Pedro Lopes en *I want more fans you want more stage*.

Tiene un grupo musical junto con Pieter Ampe llamado The CAMpo Boys, y otro junto con António Pedro Lopes y Anja Müller de nombre The Sing Songs.

Hermann Heisig

Creador, coreógrafo e intérprete

Hermann Heisig (Alemania, 1981) estudió danza contemporánea en la Escuela de Artes Escénicas Die Etage de Berlín. Ya antes de sus estudios y durante su periodo formativo, creó varios solos de danza para clubes y galerías, y colaboró con numerosos músicos y artistas (entre ellos Anja Müller, Marina Quesada y Diana Wesser). En 2007 participó en *ex.e.r.ce.07*, un programa de 7 meses para el trabajo coreográfico en el CCN de Montpellier bajo la dirección de Mathilde Monnier y Xavier le Roy. Junto con los otros 13 participantes de *ex.e.r.ce*, fundó la KAF = Knowledge & Fun, una plataforma abierta para el intercambio dirigida al trabajo de jóvenes coreógrafos, en el marco del Tanz im August 2007 (Berlín).

Ha bailado en *All together now* de Meg Stuart / Damaged Goods (2008), en *Die Massnahme / Mauser* de Meg Stuart y Frank Castorf (2008) y en *Profit and loss / one shared object* de Martin Nachbar y Martine Pisani (2009).

En 2008 creó el dúo *Pongo Land* en colaboración con el bailarín y coreógrafo portugués Nuno Lucas, año en el que también creó su pieza a solo *In this beautiful countryside*. En 2009 creó *Themselves already Hop!*, pieza para cuatro bailarines, en el marco de Connections, un programa de orientación para las artes escénicas, iniciativa del Festival Spielart de Munich, con la tutoría de Meg Stuart. Ese mismo año creó *What comes up must go up* junto con Irina Müller y Nuno Lucas, estrenado en el Tanz im August 2009 (Berlín).

En 2010 realizó la instalación performativa *Kaufaus Ury*, y actuó como bailarín en *Der Schmerz*, de Corinna Harfouch. En 2011 tenía en preparación el dúo *United States* con Elpida Orfanidou, y aparte trabajó como bailarín en *The Lake* de Begum Erciyas.

Nuno Lucas

Creador, coreógrafo e intérprete

Nuno Lucas (Portugal, 1980) es intérprete escénico y coreógrafo, y en la actualidad vive entre Lisboa, París y Berlín. Dio las primeras muestras de talento para la comedia a la edad de cinco años, mediante la imitación de personajes públicos, caracteres tradicionales, cantantes, y poniendo voz a animales. Entre 1989 y 1991 vivió en las islas Madeira, donde comenzó sus estudios musicales (mandolina, guitarra acústica y eléctrica, y canto). A lo largo de sus años de estudio participó en espectáculos de teatro amateur, ballets y conciertos.

En 1998 se mudó a Lisboa, ciudad en la que se graduó en Ciencias Económicas por la Universidade Nova de Lisboa. En 2001 participó en su primer taller de danza, debutando como bailarín con el coreógrafo Miguel Pereira en el Teatro Nacional D. María II.

En 2003 fue invitado por João Fiadeiro a desarrollar sus primeros bocetos coreográficos en el LAB10. Después fue coautor e intérprete junto con Claudio da Silva y Martim Pedroso de *Weekend* (2006). En 2007 creó dos piezas a solo: *Self Portrait as a dancer* y *What can be shown cannot be said*. En colaboración con Hemann Heisig concibió e interpretó *Pongo Land* (2008). Junto con Irina Müller y Hermann Heisig creó *What comes up must go up* (2009), como parte del European >looping< Project. En la actualidad ha estrenado *Trompe le Monde*, en colaboración con Márcia Lança en el Culturgest de Lisboa.

Ha presentado su trabajo en Portugal, Francia, Alemania, Suiza y los Países Bajos. Ha trabajado con multitud de artistas, entre ellos Miguel Pereira y Meg Stuart. Forma parte de la red Sweet&Tender Collaborations, un grupo de 60 artistas de todo el mundo.

Nuno realizó sus estudios profesionales en el Curso Coreográfico para la Creación e Investigación del Forum Dança de Lisboa, y en el Programa *ex.e.r.ce* en el Centro Coreográfico Nacional de Montpellier, bajo la dirección de Mathilde Monnier y Xavier Le Roy, para el que recibió una beca de la Fundação Calouste Gulbenkian.

Ficha artística y técnica

Concepción e interpretación: Pieter Ampe, Guilherme Garrido, Hermann Heisig y Nuno Lucas

Asistente de dramaturgia: Louise Van Den Eede

Ojo externo de la compañía en *a coming community*: Robert Steijn

Agradecimientos a: Dirk Pauwels

Técnica: Philippe Digneffe, Bennert Vancottem

Fotos: Reinout Hiel

Una producción de: CAMPO (Gante, Bélgica)

Coproductores: Kunstenfestivaldesarts, Bruselas; Alkantara, Lisboa; Tanz Im August, Berlín; y La Bâtie, Festival de Ginebra, Suiza. Un proyecto coproducido por NXTSTP, con el apoyo del Programa Cultural de la Unión Europea.

La crítica

DE MORGEN

Pieter T'Jonck

24.05.2012

“Explorando los límites de la danza”

Estaba escrito en las estrellas que algún día los dos dúos formados por Pieter Ampe (belga) y Guilherme Garrido (portugués), y Herman Heisig (alemán) y Nuno Lucas (portugués) trabajarían juntos. Al fin y al cabo, ambas parejas habían planteado la pregunta de qué significaba su presencia en relación a su compañero y al público. Una pregunta comprometida que abordaron de manera ciertamente hilarante.

Lo mismo se puede aplicar al hablar de *a coming community*. Este cuarteto posee un activo maravilloso: todos y cada uno de ellos son completamente diferentes. Heisig es un tallo alto y desmañado con una mirada de ensoñación. Ampe es achaparrado, con una gran barba roja, pero hay en sus ojos siempre un destello de humor. Lucas es menudo, aunque su barba es igual de vigorosa, pero parece más circunspecto, casi melancólico. Y Garrido es el moreno impulsivo e impetuoso.

Una mezcla semejante está abocada inevitablemente a generar conflictos, especialmente al ponerse a trabajar juntos sin un plan preestablecido. Pero también supone una fuente instantánea de situaciones cómicas, lo cual se pone de manifiesto desde inicio de la actuación: Ampe arranca, acompañado por Garrido a la guitarra, con una bienvenida algo caótica, bastante antes de que termine de entrar todo el público. Los demás le echan la bronca por ello, con lo que vuelve a empezar su bienvenida mientras toman asiento los últimos espectadores.

Inmediatamente después se desata el caos total. Todos quieren añadir algo al discurso de Ampe. Sus distintas alturas generan un gran lío con el pie de micrófono. Finalmente Ampe lo aparta, pero Heisig sigue queriendo hablar, y a los demás les cuesta lo indecible mantenerle apartado del micro. Después de muchos empujones y agarrones, de repente se hace el silencio. ¿Y ahora qué? Ésta parece ser la pregunta pertinente, y no será la única vez en el espectáculo.

A falta de nada mejor que hacer, empiezan un juego de relevos: hombre 1 hace un ruido raro, hombre 2 lo repite, hombre 3 le sigue, y así sucesivamente... Los ruidos pronto se complementan con gestos alocados y golpes juguetones. Después de un rato, Ampe y Heisig deciden que ya han tenido bastante y desaparecen detrás de un biombo. Lucas y Garrido se quedan entonces frente a frente como un par de gallos de pelea. Garrido tiene una pinta bastante intimidatoria, con un gruñido grave y los brazos desplegados como las garras de una fiera, mientras que Lucas emite un chillido agudo y salta en derredor, de manera no muy convincente. Se desarrolla una situación desternillante, pero a la vez espectacular: esta pelea fingida se convierte como por arte de magia en un elaborado ejercicio de acrobacia.

Precisamente en ese momento aparece un enorme globo por encima del biombo. Al reaparecer Heisig, resulta que tiene el globo sobre la cabeza, usando ésta como tapón. A partir de ahora el globo, junto con la bomba que han utilizado para hincharlo, se convierte en el motivo conductor de la acción. Las acciones que inventan con estos dos elementos, quizá inspiradas por pura perversidad, desafían a la imaginación. A ratos el público se parte de risa, y los gags continúan cayendo. A menudo parece que las disputas o una pérdida de convicción en su empresa va a hacer que todo el espectáculo se pare en seco, pero siempre se recomponen y continúan. Una delicia.

Blind Summit Theatre

www.blindsummit.com

The Table (La mesa)

Teatro de títeres

País: Reino Unido / Idioma: Inglés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2011

Apto para mayores de 12 años

Teatro, fechas y horarios

Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso

Del 4 al 7 de febrero de 2015, a las 21 horas

Sobre la obra

“Con una agudeza considerable, Blind Summit demuestra de nuevo que cuando se trabaja en miniatura no hay porqué pensar en pequeño”. **LYN GARDNER, THE GUARDIAN**

The Table (La mesa) es un homenaje catártico y único al arte de la marioneta, inspirado en Beckett, la Biblia e IKEA. Su protagonista, Moisés, es un títere cascarrabias de 60 centímetros de altura con una cabeza de cartón. Vive en una mesa y es manipulado al estilo bunraku japonés por tres magníficos artistas. Y tiene un gran problema. Está más que harto de que solo le pidan que interprete cuentos de hadas para fiestas de cumpleaños infantiles. Pero él quiere demostrar que es un títere serio, ¡todo un artista! Por tanto, esta noche, en una función única, la mesa será suya para interpretar una historia épica: las 12 horas finales de la vida del personaje bíblico Moisés. Así, poco a poco, nuestro divertido filósofo de sobremesa explica la naturaleza del arte de la marioneta. Tiene desacuerdos con sus titiriteros. Muestra sus habilidades en el baile. Examina la Biblia y sufre un percance con una maquina de correr invisible... Y, en cada función, logra el favor del patio de butacas, que, admirado, observa sus impetuosos intentos para salvar del caos su espectáculo.

A cargo de la compañía Blind Summit Theatre, considerada una auténtica maestra pionera del arte de los títeres tanto en el Reino Unido como en el extranjero, *The Table (La mesa)* se ha ganado el aplauso del público y la crítica a nivel internacional desde su estreno en el Fringe Festival de Edimburgo en 2011, donde obtuvo uno de los premios. El montaje ha sido señalado como Mejor Espectáculo en el Top de los *Cico mejores espectáculos modernos de marionetas* que publica The Sunday Telegraph. Tras su paso por el Festival Titirimundi de Segovia el pasado mes de mayo, el crítico de Artezblai Manuel Sesma escribía lo siguiente: “La excelencia manipuladora de los tres marionetistas visibles, la capacidad expresiva del muñeco, la historia que se narra y el juego escénico excepcional hacen de *The Table* un espectáculo sencillo y grande a la vez, intelectual y emotivo, divertido y profundo, físico e imaginativo”.

La compañía Blind Summit Theatre es una de las grandes innovadoras de los títeres modernos. Su trabajo traspasa los límites del arte de las marionetas tanto en sus propias producciones

(1984, *Low Life, Pirate Puppetry*) como en las colaboraciones internacionales que asiduamente realizan (Festival de Bergen, Complicité, Barbican, Royal Opera House, MET Opera). Su trabajo pone a los títeres en un primer plano y los reivindica con éxito como aptos para el teatro adulto. La formación ha dado vida a un perro cantarín en *Corazón de perro (A Dog's Heart)*, de Simon McBurney, a un niño de tres años en la producción de *Madam Butterfly* de Anthony Minghella, e, incluso, a un Voldemort de 18 metros de altura que escape fuegos artificiales en la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, dirigida por Danny Boyle.

Sobre la compañía

Blind Summit Theatre es una compañía innovadora en el campo de los títeres. Fue fundada en 1997 por Mark Down y Nick Barnes, con el objetivo de reinventar el arte tradicional japonés del bunraku para adaptarlo al público occidental contemporáneo. Presenta títeres contemporáneos en nuevos espacios y de forma revolucionaria, para públicos renovados. Ven los títeres como un factor radical para la reinención del teatro de nuestro tiempo. En la actualidad, la compañía funciona bajo la dirección artística de Mark Down y, además de continuar con la gira mundial de *The Table*, se encuentra inmersa en la creación de un nuevo espectáculo: *The Puppet Monologues*.

Las producciones anteriores de Blind Summit incluyen: *La Flauta Mágica* (Festival de Bergen); *The Heads* (en el Soho Theatre, dentro del Festival Internacional de Mimo de Londres), la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (dirigida por Danny Boyle); *1984*, estrenada en el Centro de Arte Battersea; *Call of the Wild* y *Low Life*, ambas con gira internacional; *Madam Butterfly* (dirigida por Anthony Minghella para la English National Opera, y la Metropolitan Opera); *A Dog's Heart* (Complicite, De Nederlandse Opera, English National Opera, La Scala); *Kommilitonen!* (Royal Academy of Music y Julliard de Nueva York); *Faeries* (Royal Opera House 2), *El gato con botas* (en Broadway: Gotham Chamber Opera, Tectonic Theater); *Shun-kin* (Complicite, Teatro Setagaya de Tokyo, Barbican Theatre); *Angus*; *Thongs and Even More Snogging* (West Yorkshire Playhouse); *Holy Flying Circus* (BBC4); *Greenland* (National Theatre); *On Emotion* (Soho Theatre) *His Dark Materials* (Birmingham Rep y West Yorkshire Playhouse); *Cherevichki* (Garsington Opera); *Ramayana* (Lyric Hammersmith, West Yorkshire Playhouse, Bristol Old Vic); la actuación *Shakespeare Staging the World* (Royal Shakespeare Company y el British Museum); *Real Man*; *Pirate Puppetry*; *Martin's Wedding*; *The Spaceman*; *Mr China's Son*; y *Tramping the Boards*.

Blind Summit se basa en el arte tradicional de títeres japonés conocido como Bunraku, en el que tres titiriteros se coordinan para manejar un único títere de facción muy hermosa y refinada. Los títeres se comunican mediante movimientos y gestos muy finos y detallados, creando así un mundo intenso y personal en el que los pensamientos de los personajes se plasman físicamente en la acción sobre el escenario. El poder de los títeres radica en la simplicidad de sus movimientos en combinación con la complejidad de lo que implican. Viven en un mundo donde todo puede cobrar vida o morir repentinamente.

Con nombre propio

La marioneta de este espectáculo había sido originalmente construida para otro montaje - nuestra adaptación de la novela de George Orwell *1984*- donde interpretaría el papel del líder de la resistencia secreta Emmanuel Goldstein. Su figura estaba basada en los pósters de la

propaganda nazi antisemita. Finalmente, no le utilizamos en ese espectáculo, en parte, porque parecía demasiado lindo.

Seis meses después nos encargaron un espectáculo para algo llamado “The Other Seder”. “Seder” es una parte de la Pascua, una comida junto a familiares, amigos o extraños, en la que se recuerda la historia del Éxodo a partir de un libro llamado *Haggadeh*. Uno de los aspectos extraños de su reinterpretación del relato es que dejan a Moisés fuera de la historia. A medida que estudiamos a Moisés, nos quedamos cada vez más fascinados por su mortalidad absoluta, por su carencia de divinidad. Es un profeta, un portavoz de Dios, pero de ninguna manera es más que un humano. Esto se hace todavía más patente con la historia de su muerte, con la que el mismo Dios se compromete, al enterrarlo en una tumba sin nombre. Toda la historia gira en torno a la afirmación de la divinidad de Dios y la humanidad de Moisés.

Esta indagación existencial en las naturalezas divina y humana parecía muy conveniente para que la explorásemos con una marioneta y tres titiriteros. En nuestro camino, también nos remitimos, por supuesto, a Beckett, Sartre, Yves Klein y un montón de humoristas. Nuestra idea era poner a Moisés de nuevo sobre la mesa en forma de títere. El público se enamoró inmediatamente de él y, al hacerlo, la imagen de una propaganda odiosa fue rehabilitada.

Mark Down

Sobre el escenario

Mark Down

Director e intérprete

Director artístico del teatro Blind Summit, del que fue fundador junto a Nick Barnes en 1997. Se formó en primer lugar como médico, estudiando posteriormente la carrera de actor en la Central School of Speech and Drama de Londres. Para Blind Summit, Mark trabaja como director, intérprete y autor.

Nick Barnes

Construcción y diseño de marionetas

Artista asociado del teatro Blind Summit, del que fue fundador junto a Mark Down en 1997. Nick estudió interpretación teatral en la Hull University en Inglaterra, y diseño aplicado al teatro en la Escuela de Bellas Artes Slade de Londres. Estudió el arte de los títeres con Philippe Genty en el Instituto Internacional de la Marioneta en Francia. Diseña y fabrica títeres para teatro, ópera y musicales, tanto en el Reino Unido como en otros países, incluyendo su trabajo para Blind Summit.

Sean Garratt

Intérprete

Es intérprete en las obras de Blind Summit desde hace más de dos años. Se formó en la escuela de actores East 15, de la que se licenció en 2008. Durante ese periodo también se introdujo por primera vez en la comedia, estudiando con el fallecido Ken Campbell improvisación cómica de competición. En la actualidad su trabajo incluye interpretación como actor, titiritero, dirección de movimiento, comedia de sketches, improvisación, televisión y radio.

Laura Caldow

Intérprete

Laura Caldow se formó en ballet clásico en la Central School of Ballet de Londres y, desde entonces, ha trabajado como intérprete y coreógrafa en múltiples proyectos de danza contemporánea, teatro físico, ópera y cine. Comenzó a colaborar con Blind Summit Theatre en 2008 en la obra de Will Tuckett *Faeries*, presentada en la Royal Opera House. También ha trabajado con la formación en las piezas *Madam Butterfly* y *The Puppet Monologues*.

Ficha artística y técnica

Intérpretes: Mark Down, Sean Garrat, Laura Caldow

Construcción y diseño de marionetas: Nick Barnes

Dirección: Mark Down

Una creación de: Blind Summit Theatre

Inspirada en un encargo original de: JCC/YAD Arts

Apoyada por: Jacksons Lane

Ganadora del Primer Premio del Festival Fringe 2011

Ganadora del Gran Premio del Festival Kontrapunkt de Polonia 2013

Ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Bielsko-Biala de Polonia 2014

La crítica

THE SCOTSMAN *****

Mark Fisher

13.08.2011

“Un espectáculo que demuestra la deslumbrante inventiva y la vertiginosa precisión de esta compañía londinense de renombre internacional”.

THE TELEGRAPH****

Laura Barnett

17.08.2011

“Asombrosamente logrado”.

METRO****

Keith Watson

12.01.2012

“Cuando dejó el escenario, parte de mi corazón se fue con él”.

THE GUARDIAN****

Lyn Gardner

11.08.2011

Las marionetas pueden hacer cualquier cosa que hacen los humanos –y mucho más todavía. Después de todo, la mayoría de actores no tienen partes desmontables. La marioneta encima de la mesa en frente de nosotros, preparándose para realizar las últimas 12 horas de la vida de Moisés en tiempo real, sí las tiene. Es una marioneta estilo bunraku Japonés y la estrella del tríptico de miniaturas explorando el arte del “teatro de títeres extremo” de Blind Summit.

Como Samuel Beckett e Yves Klein, que se citan como influencias, este es un espectáculo que juega con la forma. La excepcional secuencia final presenta sólo una maleta y algunas hojas de papel –una lección de cómo contar una historia de un crimen complejo con increíble sencillez.

Pero volvamos a la marioneta de encima de la mesa. Esta pieza no es tanto un espectáculo como una crisis existencial llevada a su extremo en forma de títeres, donde la marioneta de voz áspera encuentra su espacio invadido por una mujer silenciosa que se niega a reconocerlo. Es suficiente para hacerle creer que no existe, particularmente cuando lleva encima de la mesa ya 40 años. De hecho, es más que suficiente para empujarla sobre el borde (de la mesa), chillando que la mujer es “dramatúrgicamente inconsecuente”. Es una perspectiva ingeniosa y astuta del mundo desde el punto de vista de una marioneta.

Por otra parte, en la parte central del espectáculo, cuando las partes de su cuerpo toman vida propia por separado en una serie de escenas, me recuerda a aquellos cuadros que cobran vida en Harry Potter. Con una agudeza considerable, Blind Summit demuestra de nuevo que cuando se trabaja en miniatura no hay porqué pensar en pequeño.

EVENING STANDARD****

Bruce Dessau

13.01.2012

Hablando estrictamente, “The Table” de Blind Summit Theatre no es una comedia, pero fue uno de los espectáculos más divertidos que vi el año pasado en el Fringe Festival de Edimburgo. Ahora está visitando el Soho como parte del London International Mime Festival. Tampoco es estrictamente pantomima pero sigue siendo una de las obras más divertidas. “El arte extremo del titiritero”, lo denomina la aclamada compañía. Extremamente entretenido, digo yo.

En el más largo de los tres *sketch* satíricos conocemos una figura de cara de cartón presentando “las últimas 12 horas de la vida de Moisés... sobre una mesa”. O lo haría si no se distrajera regularmente haciendo contorsiones atractivas, simulando ser francés o intentando destrozarse a uno de sus manipuladores, lo cual puede ser totalmente nuevo en el “arte del titiritero”. Hay patetismo existencial, su mundo se pone boca abajo literalmente, pero es el humor lo que te toca dentro.

El espíritu de Tommy Cooper perdura en los gritos de desespero de la marioneta. Los otros dos *sketch* satíricos son casi tan buenos. Un chiste visual y frenético involucrando marcos en los cuales actores y máscaras se hacen borrosos está expertamente ejecutado y el punto culminante es una historia fílmica ingeniosamente contada en papel. Hay un choque, una caza y un escape. Revelando más arruinaría las sorpresas. Deje el cinismo en casa y vaya a verlos.

Lo recomendamos, sin hilos ni ataduras.

ARTEZBLAI****

Manuel Sesma Sanz

19.05.2014

“Una marioneta en clave mayor”

Tradicionalmente se ha considerado al mundo de las marionetas como un teatro menor. Menor, en cuanto que era un teatro para niños; menor porque generalmente no se utilizaban grandes y sofisticados montajes; menor porque los personajes, marionetas al fin, carecían de naturalidad cuando todo estaba dominado por el teatro naturalista. En fin, el teatro de marionetas ha sido subestimado entre el público y entre el gremio escénico en general, aunque haya estado presente en la obras de autores "tan aficionados" como Cervantes, García Lorca, Valle Inclán, Alberti. Falla compuso "El Retablo de Maese Pedro" con escenografía de Picasso para La Tía Norica, compañía de títeres gaditana que desde el siglo XVIII hoy tiene continuidad.

Con todo, hoy vivimos en un mundo globalizado donde ningún arte puede considerarse menor, entre otras cuestiones, porque las artes se funden unas con otras aportando técnicas, estilos, estéticas y contenidos propios dentro del mismo acontecimiento o función.

Sin duda, hoy el universo de los títeres ha adquirido entidad propia como manifestación artística que, independientemente de la inversión económica para su producción, puede codearse con otras obras de arte consagradas, debido a su enorme calidad basada en las técnicas adquiridas, en las múltiples posibilidades creativas y en su capacidad de comunicación.

Técnica, creatividad y comunicación son algunas de las señas de identidad de la compañía británica de marionetas Blind Summit Theatre que desde 1997 cuenta sus trabajos por éxitos indiscutibles: *A Dog's Heart*, *The Master and Margarita*, *Madame Butterfly*. Y ahora *The Table*, espectáculo con el que se ha inaugurado la XXVIII edición de Titirimundi, Festival de Títeres de Segovia.

En principio, hay que decir que *The Table* es un espectáculo para una marioneta de tela y cartón que es manejada por tres personas a la vista del público sobre una mesa. Con la técnica Bunraku japonesa el montaje está cargado de simplicidad pero se eleva a cotas artísticas de máxima calidad debido, y sobre todo, a una extraordinaria maestría de la manipulación; pero también, debido a un dominio escénico que convierte a la marioneta en una arte mayor.

Y es que en *The Table* se dan cita buena parte de las prácticas escénicas que son habituales en el teatro convencional: el monólogo, la danza, la metateatralidad, la narración, la magia, el cabaret, el distanciamiento de Brecht, el existencialismo de Sartre, el absurdo de Beckett, el mimo, el cómic, y por supuesto, la ingenuidad marionetística. Teatro de texto, teatro físico y de improvisación, teatro poético, emotivo y para la reflexión, todo un catálogo de géneros y formas escénicas se dan cita en este montaje ágil, entretenido y cautivador.

Personalmente, necesitaría la extensión de un ensayo crítico, que no es el caso que persiguen estas líneas, para demostrar el catálogo mencionado ubicando escena por escena. Solamente valga decir que el trabajo de Blind Summit Theatre merece nuestra máxima consideración.

Al parecer, el espectáculo tiene su origen en la reutilización tanto del muñeco como de un proyecto escénico anterior. En origen, Moisés –que así se llama el muñeco– iba a representar al personaje Emmanuel Goldstein líder de la resistencia secreta en la obra *1984* de Orwell. La figura del muñeco estaba inspirada en los carteles publicitarios de propaganda antisemita nazi. Debido a la gran calidad del muñeco se decidió no utilizarlo en aquel montaje. Pero unos meses más tarde, la Comunidad judía de Londres propuso a la compañía realizar un evento

cultural. Así surgió Moisés y *The Table* como una investigación existencial sobre la naturaleza humana y divina, todo un tema de arte mayor.

En el espectáculo, el muñeco comienza a tener vida propia como un actor que hace estiramientos físicos y pruebas de voz; reconoce y explora el espacio –la mesa física–, juega con los manipuladores y con el público en un monólogo que trasciende desde lo más pedestre hasta hablar con Dios. El personaje introduce la historia de las últimas 12 horas de existencia del personaje bíblico. A lo largo de la narración, entra y sale en la historia con juegos escénicos sorprendentes en los que lo mismo representa a Dios que él mismo labra las tablas de la Ley, vuela, corre, baila, habla con una espectadora, empuja la mesa donde actúa, desconecta la iluminación del escenario, esparce la sangre que le brota de un muñón porque se ha quedado sin mano, queda en éxtasis por su existencia... Es decir, juega con la poética escénica y con la imaginación del espectador.

La excelencia manipuladora de los tres marionetistas visibles, la capacidad expresiva del muñeco, la historia que se narra y el juego escénico excepcional hacen de *The Table* un espectáculo sencillo y grande a la vez, intelectual y emotivo, divertido y profundo, físico e imaginativo. El trabajo de Blind Summit Theatre es de arte mayor. Y por si algo no convence, el espectáculo acaba como el mejor teatro popular de los cómicos que, al finalizar la función, piden disculpas al público. Moisés dice: "¿Qué esperaban? Solo soy una marioneta, un títere sobre una mesa". Ni menos ni más.

Tim Etchells / Forced Entertainment

www.timetchells.com - www.forcedentertainment.com

Tomorrow's Parties (Las fiestas del mañana)

Teatro

País: Reino Unido / Idioma: Inglés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2011

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatro de La Abadía, Sala San Juan de la Cruz

Del 19 al 21 de febrero de 2015, a las 20 horas

Sobre la obra

“Teatro en su forma más pura, narración de historias que crea vívidas imágenes. ¿Es vanguardia? En cualquier caso, es cautivadora”. **FRANKFURTER RUNDSCHAU**

Pioneros del teatro europeo de vanguardia, los británicos de Forced Entertainment visitan el Festival de Otoño a Primavera por segunda vez tras el éxito de *Quizolaa!* en 2010, una impactante pieza experimental con la que permanecieron en escena sin descanso durante más de seis horas. El espectáculo que Forced Entertainment estrena ahora en España en el marco del Festival de Otoño a Primavera, *Tomorrow's Parties (Las fiestas del mañana)*, imagina una multitud de hipotéticos futuros. Dos intérpretes envueltos en luces de colores, como si de una extraña atracción de feria se tratase, especulan sobre lo que ocurrirá en el mañana. Explorando visiones utópicas y distópicas, escenarios de ciencia ficción, pesadillas políticas y fantasías absurdas, guían al público a través de conjeturas, posibilidades y sueños. A veces de forma colaborativa y otras en confrontación, los artistas disfrutan del placer de la invención, como si sus suposiciones les llevaran hacia diferentes direcciones. *Tomorrow's Parties (Las fiestas del mañana)* es Forced Entertainment en su estado más íntimo y cómico; es, en definitiva, una mirada conmovedora y delirante hacia futuros posibles e imposibles.

El trabajo de Forced Entertainment ofrece un proceso de creación único y colaborativo, que le cede protagonismo a la propia audiencia para que ésta interprete y dote de significado las maquinaciones de la vida urbana contemporánea que conforman el eje principal de las obras de la compañía. Guiada por Tim Etchells, la formación rompe los cánones preestablecidos del teatro de forma provocadora y con encanto, a través de la improvisación, la experimentación y el debate. En 2014, Forced Entertainment celebra su 30 cumpleaños sobre las tablas, demostrando que continúa más en forma que nunca. Tim Etchells, el director artístico de la compañía, explica así *Tomorrow's Parties*: “El montaje imagina desde idílicas sociedades utópicas sin trabajo, hasta catastróficas comunidades post tecnológicas; desde paraísos socialistas y democracias que respetan las diferencias, a mundos que son un gran centro comercial guiados por brutales dictaduras robotizadas”. La pieza es, como él mismo define, “un intento juguetón de expresar el futuro en palabras”.

Sobre la compañía

Desde la formación de la compañía en 1984, los seis miembros principales de Forced Entertainment han sostenido una asociación artística única durante 30 años, lo que confirma su posicionamiento como pioneros del teatro contemporáneo. El proceso de concepción colaborativa de Forced Entertainment la ha convertido en pionera del teatro británico de vanguardia, forjándose también una gran reputación a nivel internacional.

“Somos un grupo de seis artistas. Comenzamos a trabajar juntos en 1984. En los numerosos proyectos que hemos creado intentamos explorar el significado del teatro y la interpretación en la vida actual. Para ello hemos hecho listas, jugado a juegos, dicho sandeces, nos hemos quedado callados, hemos organizado desastres, nos hemos vestido, nos hemos desnudado, lo hemos confesado todo, hemos hecho trucos de magia, hemos contado chistes, hemos hecho el payaso, nos hemos hecho los muertos, nos hemos emborrachado, hemos contado historias, hemos actuado seis, doce e incluso 24 horas seguidas”. Forced Entertainment constituye una asociación artística única, que demuestra con cada trabajo su carácter innovador dentro del teatro contemporáneo. Su obra, que incluye teatro, performance, medios digitales, vídeo e instalaciones, refleja un especial interés por la mecánica de la interpretación, el papel del espectador y las intrigas de la vida urbana contemporánea. Su trabajo -estructurado por el director artístico Tim Etchells- es distintivo y provocador. Se deleita perturbando las convenciones teatrales y las expectativas del público. La compañía reside en la localidad inglesa de Sheffield, pero presenta sus trabajos en todo el mundo. Entre sus piezas más recientes se citan *Void Story*, *Spectacular*, *The World in Pictures*, *Exquisite Pain* o *Bloody Mess*.

Con nombre propio

“Dos futuros: Heme aquí en el futuro, observando en perspectiva un proyecto de fotografía que Hugo Glendinning y yo llevamos a cabo hace diez años, titulado *Looking Forwards* (“Mirando hacia adelante”). Para ello, invitamos a un puñado de individuos a posar para una serie de retratos fotográficos mientras pensaban sobre el futuro, pidiéndoles a posteriori que se definiesen como optimistas o pesimistas.

Mirando las fotografías, la gente que aparece en ellas parece doblemente lejana; la condición contemplativa de posar para ser fotografiada junto con el tiempo que ha pasado desde que se tomaron, se combinan de alguna manera multiplicando el distanciamiento. En cualquier caso, hay algo cálido y generoso en la presencia de estos “pensadores sobre el futuro”, quizá porque este estado de estar pensando en la intimidad (o de intentar pensar privadamente), produce tal grado de tensión confrontado con la demanda de componerse o de actuar frente a la cámara. Se les retrata intentando estar en otra parte en vez de intentando estar allí, en el pasado, con Hugo y yo y la cámara. O quizá es porque allí sentados, en el pasado, están de todos modos pensándose hacia nosotros que los vemos aquí en el futuro, componiéndose en anticipación a este momento. Sea como fuere, estas imágenes están rodeadas de una energía de gran dinamismo, compuesta por pliegues y circuitos de tiempo. Tirando y empujando, hacia delante y hacia atrás. ¿Qué sucederá? ¿Qué ha ocurrido ya? ¿Qué está por venir? ¿Qué ha llegado ya?

Revisando *Looking Forwards*, también estoy pensando en un proyecto mucho más actual, la obra *Tomorrow's Parties*, que creé y dirigí con la compañía Forced Entertainment, y que ustedes van a ver esta noche. *Tomorrow's Parties* es también un intento de pensar sobre el

futuro, aunque aquí, el juego de adivinanzas de *Looking Forwards* –observar fotografías silenciosas de cuerpos y rostros, en busca de pistas- se ha convertido en un intento público y juguetón de expresar el futuro en palabras. Dos intérpretes toman el escenario y proceden a nombrar todas las versiones posibles del futuro que se les ocurran, desde idílicas visiones utópicas sin trabajo hasta zonas catastróficas post tecnológicas, desde paraísos socialistas y democracias que respetan las diferencias, a mundos que son un gran centro comercial y brutales dictaduras robotizadas. Viajando por distintos escenarios de ciencia ficción y fantasías a medio cuajar de lo que nos espera, hasta los terrores y sueños familiares que recibimos a diario por las noticias, la interpretación cambia de ángulos, sopesando las distintas historias que nos contamos sobre a dónde nos dirigimos.

En el centro de este juego podemos observar a los dos intérpretes con mucha claridad, momento a momento, turnándose, compitiendo, intercambiando ráfagas de *gags*, superándose el uno al otro y en ocasiones apoyándose mutuamente. Al igual que la gente que fotografiamos en *Looking Forwards*, los actores no son expertos en el futuro, no son estudiosos de él. Son, en cambio, como el resto de nosotros, aficionados interesados, con un interés personal serio pero pequeño, humanos cuya existencia diaria está intrínsecamente ligada con el fluir y el devenir cíclico de narrativas más grandes, científicas y políticas, banales o grandiosas, que marcan el mundo a veces transformando las cosas lentamente, a veces cambiándolas de repente”.

*Versión de un texto aparecido previamente en *Adjunct*, la revista de Cambridge Junction.

Tim Etchells
Director artístico

Sobre el director

Tim Etchells es uno de los miembros fundadores de Forced Entertainment. Junto a su trabajo con la compañía, trabaja independientemente como escritor, director y artista en una variedad de proyectos individuales, así como en colaboraciones con otros artistas de diferentes medios. El trabajo de Etchells abarca *performance*, vídeo, fotografía, proyectos de texto e instalaciones y ficción. Publicó su primera novela, *The Broken World*, en 2008. Su monografía de *performance* contemporánea de Forced Entertainment *Certain Fragments* ha sido muy bien recibida. Entre sus trabajos de *performance* más recientes encontramos *Sight is the Sense That Dying People Tend to Lose First*, con el actor Jim Fletcher, piezas con el bailarín de Rosas Fumiyo Ikeda y *That Night Follows Day*, una obra interpretada por un elenco de catorce niños para un público adulto realizada en colaboración con la compañía de teatro belga CAMPO.

En los últimos años, Etchells ha trabajado mucho como artista visual, presentando su trabajo en Sketch (Londres), Netherlands Media Art Institute (Ámsterdam), Sparwasser HQ (Berlín), Art Sheffield 2008 (Sheffield, Reino Unido), MACBA (Barcelona), The Centre for Book Arts (Canadá) y Exit Art (Nueva York), Kunsthau Graz y Manifesta 7 en Rovereto (Italia, 2008) y Goreborg Bienale (2009). Colabora con el autor de *performances* Matthew Goulsh en el *think tank* imaginario *Institute of Failure (Instituto del Fracaso)*. Es pensador residente (2009-2010) en la Tate Research y LADA, en Londres, y ha co-comisariado la colección de escultura de Liverpool en la exposición *This is Sculpture* en la galería Tate (2010).

Ficha artística y técnica

Concebido y diseñado por la compañía: Robin Arthur, Tim Etchells, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden y Terry O'Connor

Intérpretes: Forced Entertainment

Dirección: Tim Etchells

Diseño: Richard Lowdon

Diseño de iluminación: Francis Stevenson

Producción: Ray Rennie and Jim Harrison

Coproductores: *Tomorrow's Parties* es una producción de Belluard Bollwerk International, que ha sido posible gracias a la contribución a la cultura del Canton of Fribourg. En coproducción con BIT Teatergarasjen (Bergen), Internationales Sommerfestival (Hamburgo), Kaaitheater (Bruselas), Kunstlerhaus Mousonturm (Frankfurt), Theaterhaus Gessnerallee (Zurich) y Sheffield City Council. Con el apoyo de la Stanley Thomas Johnson Foundation.

Forced Entertainment: Forced Entertainment son Robin Arthur, Tim Etchells (director artístico), Richard Lowdon (diseñador), Claire Marshall, Cathy Naden y Terry O'Connor.

Equipo directivo de Forced Entertainment:

Director general Eileen Evans

Director de marketing Sam Stockdale

Director de producción Jim Harrison

Directora de oficina Natalie Simpson

Forced Entertainment es una organización del Arts Council England National Portfolio.

La crítica sobre la obra

LA LIBERTE

"Una obra de teatro brillante y convincente".

FRANKFURTER RUNDSCHAU

"Teatro en su forma más pura, narración de historias que crea vívidas imágenes. ¿Es vanguardia? En cualquier caso, es cautivadora".

DE STANDARD

"Después del acero, Forced Entertainment es la segunda mejor exportación de la ciudad británica de Sheffield. La hilaridad, el eufemismo y una impactante visión se encuentran en el AND de la compañía".

La crítica sobre la compañía

THE TIMES

"La mejor compañía de teatro de Gran Bretaña".

THE GUARDIAN

"Sorprendentemente brillante".

"Una de las más grandes compañías teatrales de Gran Bretaña".

"Su habilidad para traspasar las fronteras del teatro es lo que la mantiene dentro del juego".

Robert Lepage / Ex Machina

www.lacaserne.net

Needles and Opium (Agujas y opio)

Teatro

País: Canadá / Idioma: Inglés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 35 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 7, 9 y 10 de marzo de 2015, a las 20 horas

Día 8 de marzo de 2015, a las 18 horas

Sobre la obra

“Todos los elementos que forman el alfabeto *Lepagiano* están presentes. La audacia, la magia, la fascinación, el humor, la poesía, la inteligencia y un uso ingenioso de la tecnológica. (...) Un espectáculo memorable y hechizante”. **YVES LECLERC, JOURNAL DE QUÉBEC**

Una noche de 1949, a bordo del avión que le lleva de vuelta a Francia, Jean Cocteau escribe su *Lettre aux Américains*, en la que se mezclan la fascinación y el desencanto: acaba de descubrir Nueva York, donde ha presentado su última película de ficción, *L'Aigle à deux têtes*. Al mismo tiempo, Miles Davis visita París por primera vez, llevando consigo el *bebop* al Viejo Continente. Los aficionados al jazz parisinos se sumen en un estado de éxtasis. Y mientras flotan en el aire las notas de *Je suis comme je suis*, Juliette Gréco le toma en sus brazos. Cuarenta años después, en el Hotel La Louisiane en París, un quebequense solitario trata en vano de olvidar a su antigua amante. Sus tormentos emocionales recuerdan a la dependencia de Cocteau al opio y a la de Davis a la heroína. Ahí comienza una espectacular experiencia de abstinencia, que muestra el desesperado empeño de un hombre que busca en su interior para vencer el dolor y liberarse de su adicción al amor.

Con un montaje altamente visual, a medio camino entre la magia y el teatro, Robert Lepage revisita, 20 años después de su producción original, *Needles and Opium (Agujas y opio)*. Una nueva e impactante escenografía, imágenes originales y un acróbata en escena que complementan las palabras de Cocteau y la interpretación sensible e ingeniosa del actor Marc Labrèche. El resultado es un espectáculo con efectos hipnóticos, cuyo estreno absoluto tuvo lugar el 17 de septiembre de 2013 en Le Trident (Quebec, Canadá).

Sobre la compañía

Cuando en 1994, Robert Lepage propuso a sus colaboradores encontrar una nueva identidad a su nuevo grupo de trabajo, remarcó una condición: la palabra teatro no debería aparecer en el nombre de la nueva compañía. Ex Machina se erigió así como una compañía multidisciplinar

que aglutina a comediantes, autores, escenógrafos, técnicos, cantantes de ópera, marionetistas, infografistas, operadores de vídeo, contorsionistas, acróbatas y músicos. Los impulsores de la *troupe* ven necesario mezclar las artes de la escena -como el baile, el canto lírico y la música- con las artes de la grabación -el cine, el vídeo y el arte multimedia-. En su afán por hallar nuevas formas artísticas para el nuevo milenio, Ex Machina busca provocar encuentros entre científicos y autores dramáticos, entre pintores de decorados y arquitectos, entre artistas extranjeros y canadienses.

El estilo creativo de Robert Lepage se basa en la intuición, otorgando gran libertad a los comediantes, diseñadores y técnicos que juntos inventan los espectáculos. Las confluencias culturales, la diversidad de experiencias y el carácter barroco constituyen el centro mismo de su trabajo. La libre asociación de ideas permite a los creadores descubrir relaciones poéticas entre elementos aparentemente discordantes. Sus producciones tienen siempre un sello muy característico: un marco visual influenciado por el cine y por un sentido del ritual -Lepage cree que el teatro es un lugar de comunión- cuya forma está particularmente desarrollada, donde todos los elementos habitualmente decorativos se ven de repente cargados de sentido o de emoción.

Sobre el escenario

Robert Lepage

Autor y director

Con una versatilidad que le permite abarcar toda forma de teatro, Robert Lepage desarrolla su talento como director de escena, dramaturgo, actor y director cinematográfico. Su enfoque creativo y original del teatro le ha ganado reconocimiento internacional y ha sacudido el dogma de la dirección de escena clásica hasta sus cimientos, especialmente a través del uso de las nuevas tecnologías.

En 1984, su obra *Circulations* realizó una gira por Canadá. Al año siguiente, *The Dragons' Trilogy* le proporcionó reconocimiento internacional, seguida de cerca por *Vinci* (1986), *Polygraph* (1987), y *Tectonic Plates* (1988). De 1989 a 1993 ocupó el cargo de Director Artístico en el Teatro Francés del Centro Nacional de Artes de Ottawa. Mientras tanto siguió cultivando sus propios proyectos creativos, dirigiendo durante este periodo *Needles and Opium* (1991), *Coriolanus*, *Macbeth* y *The Tempest* (1992). Con su montaje del *A Midsummer Night's Dream* en 1992, se convirtió en el primer norteamericano en dirigir una obra de Shakespeare en el Royal National Theatre de Londres.

Desde la creación de su compañía Ex Machina en 1994 ha producido con ella obras a un ritmo regular, empezando con *The Seven Streams of the River Ota* (1994), *A Midsummer Night's Dream* (1995) y una producción unipersonal, *Elsinore* (1995). En 1994 escribió y dirigió su primer largometraje de ficción, *Le Confessionnal*. Dentro de esta faceta continuó por dirigir *Polygraph* en 1996, *Nô* en 1997, *Possible Worlds* en 2000 (su primera película de ficción escrita en inglés) y una adaptación al cine de su obra teatral *The Far Side of the Moon* (2003).

Durante este periodo, Lepage y su equipo producen los siguientes montajes teatrales: *Geometry of Miracles* (1998), *Zulu Time* (1999), *The Far Side of the Moon* (2000), una nueva versión con nuevo reparto de *The Dragons' Trilogy* (2003) y *The Busker's Opera* (2004). A esta le siguieron *The Andersen Project* (2005), *Lipsynch* (2007), *The Blue Dragon* (2008), y *Eonnagata* (2009). *Playing Cards* (2012) comprende cuatro partes: *PICAS*, *CORAZONES*, *DIAMANTES* y

TRÉBOLES. Cada una de ellas explora el universo sugerido por la cualidad que representa el símbolo de cada palo de cartas. En 2013 se produce y estrena un nuevo montaje de *Agujas Needles and Opium*, que llega ahora a España programado por el Festival de Otoño a Primavera.

A Robert Lepage se le pide a menudo que preste su creatividad a otros campos. Ha dirigido los espectáculos de Peter Gabriel para sus giras *Secret World Tour* (1993) y *Growing Up Tour* (2002); y ha diseñado y dirigido los espectáculos del Cirque du Soleil *KÀ* (2005) y *TOTEM* (2010). Para el 400 aniversario de la ciudad de Quebec en 2008, Robert Lepage y Ex Machina crearon la proyección de vídeo sobre arquitectura más grande jamás montada, titulada *The Image Mill™ (El molino de imágenes)*.

Robert Lepage hizo una gran entrada en el mundo de la ópera con *Bluebeard's Castle y Erwartung* (1993). Su actividad en la escena operística continuó con *La Damnation de Faust* (1999), *1984*, basada en la novela de George Orwell, con la dirección musical del maestro Lorin Maazel (2005), *The Rake's Progress* (2007) y *The Nightingale and Other Short Fables* (2009). Ha creado un montaje de *Der Ring des Nibelungen* de Wagner para la Metropolitan Opera (2010-11 y 2011-12). Su montaje de *The Tempest*, compuesta por Tomas Adés con libreto de Meredith Oakes, basada en la obra homónima de William Shakespeare, se estrenó primero en Quebec y luego en Nueva York, en 2012.

Robert Lepage ha sido galardonado con numerosos premios. Entre los más importantes se encuentran: la Legión de Honor (2012); el premio Stanislavski por su contribución al teatro internacional y por la difusión de sus producciones *The Dragons' Trilogy, The Seven Streams of the River Ota* y *The Busker's Opera* (2005); el Premio Europa, del Festival de l'Union des Théâtres de l'Europe, otorgado anteriormente entre otros a Ariane Mnouchkine y Bob Wilson (2007). También recibió el Premio Eugene McDermott de las Artes 2012 del Instituto MIT de Massachusetts y, en 2014, ganó del Premio Tenth Glenn Gould otorgado la Fundación Glenn Gould.

Marc Labrèche

Intérprete

Es actor profesional desde los 18 años, habiendo trabajado en unas 20 producciones musicales y teatrales diferentes, variando desde lo clásico a lo moderno. Una de ellas fue la versión original de *Needles and Opium* de Robert Lepage, la cual giró por Quebec, Europa y Asia durante dos años a mediados de los años 90. También ha protagonizado más de una docena de películas de ficción, incluyendo el papel protagonista de la última película de Denys Arcand, *L'Âge des ténèbres*. En televisión, formó parte del reparto de *La Petite vie*, el programa de comedia más popular de la televisión de Quebec, y fue el presentador del programa de culto *La Fin du monde est à 7 heures*, un boletín diario informativo en tono satírico sobre temas políticos y sociales.

Convertido ya en superestrella de la televisión de Quebec, co-escribió y presentó durante tres años un programa diario de debate titulado *Le Grand blond avec un show sournois*. Posteriormente continuó trabajando en televisión tres años más en *Le Coeur a ses raisons*, una parodia de los culebrones estadounidenses en la que interpretaba cuatro personajes. Desde 2008 ha alternado la interpretación actuarial con la presentación de programas de televisión. Interpreta a prácticamente todos los personajes de *3600 secondes d'extase*, un programa semanal con una mirada sarcástica sobre la actualidad social y cultural de Quebec.

En la actualidad, Marc Labrèche trabaja en la segunda temporada de la serie *Les bobos*, una comedia satírica sobre los bohemios burgueses, co-escrita junto con Marc Brunet. Además de co-autor, es protagonista y director de la serie. En 2013 trabaja una vez más junto a Robert Lepage en la nueva versión de *Needles and Opium*. Al mismo tiempo, empieza la fase de creación y escritura de su primer largometraje de ficción.

Wellesley Robertson III

Intérprete

Con formación en gimnasia, *breakdance* y acrobacia, Wellesley ha actuado por todo el mundo. En la actualidad es miembro del grupo de performance Abstract Breaking Systems (A.B.S. Crew), radicado en Toronto. Ha realizado giras con grupos como Cirque Sublime, con el que trabajó en la gira Canadiense de su espectáculo *Adamo*, y Circus Orange, en su gira por Bahréin. *Needles and Opium* es su tercera producción con Ex Machina, tras haber trabajado en *The Nightingale and Other Short Fables* (Ciudad de Quebec, Amsterdam, y Lyon, 2011-2012); y *The Tempest* (Ciudad de Quebec y nueva York, 2012); ambas dirigidas por Robert Lepage.

Ficha artística y técnica

Texto: Robert Lepage

Traducción inglesa: Jenny Montgomery

Dirección: Robert Lepage

Ayudante de dirección: Normand Bissonnette

Intérpretes: Marc Labrèche y Wellesley Robertson III

Diseño de escenografía: Carl Fillion

Diseño de utilería: Claudia Gendreau

Música y diseño de sonido: Jean-Sébastien Côté

Diseño de iluminación: Bruno Matte

Diseño de vestuario: François St-Aubin

Diseño de imágenes: Lionel Arnould

El espectáculo contiene extractos de *A Letter to Americans* y *Opium, the Diary of a Cure*, de Jean Cocteau.

Agente del director: Lynda Beaulieu

Director de producción: Julie Marie Bourgeois

Director técnico: Michel Gosselin

Encargado de gira: Catherine Desjardins-Jolin

Director de escena: Adèle Saint-Amand

Director de sonido: Marcin Bunar

Director de vídeo: Thomas Payette

Director de iluminación: David Desrochers

Director de utilería y vestuario: Claudia Gendreau

Tramoyista jefe: Pierre Gagné

Tramoyista: Sylvain Béland

Mecánico: Julien Leclerc

Consultor de automatización: Tobie Horswill

Consultor de vídeo: Catherine Guay

Maquillaje: Jean Bégin

Vestuario: Carl Bezanson, Julie Sauriol

Construcción de decorados: Scène Éthique, Astuces Décor

Producción: Ex Machina

Música adicional:

Générique

Miles Davis

Álbum: *Ascenseur pour l'échafaud*

Warner Chappell Music France / Bloc Notes

Music Publishing

Cortesía de Universal Music Canadá

Riff Tide

Letra y música de Coleman Randolph Hawkins

© (ASCAP)

Tune Up (When Lights Are Low)

Miles Davis

Interpretado por el Miles Davis Quintet

© 2006 Concord Music Group

Je suis comme je suis

Escrita por Joseph Kosma y Jacques Prévert

Cortesía de Universal Music Canadá

My Funny Valentine

Música: Richard Rodgers, Letra: Lorenz Hart

Interpretada por Craig Pederson

© Cortesía de Rodgers & Hammerstein

The Way You Look Tonight

Dorothy Fields y Jerome Kern

© Universal – Polygram International Publishing,
Inc. (ASCAP)

Utilizada bajo permiso de: Canadian Shapiro

Bernstein o/b/o Aldi Music Company

Interpretada por Marie Gignac

L'assassinat de Carala

Miles Davis

Álbum: *Ascenseur pour l'échafaud*

Warner Chappell Music France / Bloc Notes

Music Publishing

Cortesía de Universal Music Canadá

(JS Côté)

Contiene una muestra de *Départ de Belle*

Compositor: Georges Auric

Interpretada por: Adriano, Coro Axios, Orquesta

Sinfónica de Moscú y Sergei Krivobokov

Álbum: *La Belle et la Bête*

Cortesía de Noxos América

Smooch

Miles Davis y Charles Mingus

Interpretada por Miles Davis

© 2006 Concord Music Group

Broadway Follies

Ray Davies

Audio Network Canada Inc.

Imágenes adicionales:

Ascenseur pour l'échafaud

Louis Malle

©1958 NOUVELLES EDITIONS DE FILMS

Bridgeman Art Library

Desordre

Jacques Baratier

© 1949 Argos Films

Getty Images

Studio Harcourt

LIFE/Copyrights 1949 Time Inc.

Philippe Halsman/Magnum photos

Succession Jean Cocteau/ SODRAC

NASA

NY Transit Museum

Archivos Prelinger

Un homme, une époque: Mouloudji /

Dir.: Jean-Marie Coldefy

28/07/1961, © INA

Cinépanorama/ Dir.: Jean Kerchbron
19/12/1957, © INA

Festival Européen du Jazz, © INA

Les Actualités Françaises. Saint Germain des Prés
va-t-il prendre la relève du boul'mich ?
27/10/1965, © INA

Trompeta interpretada por: Craig L. Pedersen

Consultores de acrobacias: Geneviève Bérubé, Yves Gagnon, Jean-Sébastien Fortin, Jean-François Faber

Coproducción: Théâtre du Trident, Québec, Canadian Stage, Toronto, Théâtre du Nouveau Monde, Montréal, Adelaide Festival, New Zealand Festival, Célestins, Théâtre de Lyon, Le Volcan, Scène nationale du Havre, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, Les Quinconces-L'espal, scène conventionnée, théâtres du Mans

Producción Asociada – Europa, Japón:

Epidemic (Richard Castelli, asistentes: Chara Skiadelli, Florence Berthaud y Claire Dugot)

Producción asociada – América, Asia (excepto Japón), Australia, Nueva Zelanda:

Menno Plukker Agente Teatral (Menno Plukker, asistentes: Sarah Rogers y Dominique Sarrazin)

Productor para Ex Machina: Michel Bernatchez, asistente: Vanessa Landry-Claverie

Ex Machina está financiada por el Consejo Canadiense para las Artes, el Consejo de Arte y Literatura de Quebec y el Ayuntamiento de Quebec.

La crítica

LE HUFFINGTON POST - QUÉBEC

Martine Côté

20.09.2013

“Un texto potente, un dispositivo escénico impresionante, *Needles and Opium (Agujas y opio)* versión 2013, otra ingeniosa creación de Robert Lepage”

Una de las cosas que las agujas de acupuntura no curan, nos dice el personaje central de la obra, es el mal de amores. Robert, un actor quebequés que está en París por trabajo, intenta seguir adelante a pesar de una reciente ruptura amorosa. Paralelamente a esta historia vemos el amor imposible entre Miles Davis y Juliette Gréco y la declaración amor-odio hecha por Jean Cocteau al pueblo norteamericano en un texto publicado en 1949. Y como siempre sucede con Robert Lepage, todo encaja, se imbrica, de forma fluida y lúdica.

Creado en 1991, *Needles and Opium (Agujas y opio)* es probablemente uno de los textos más reflexivos de Robert Lepage. El dolor, la decadencia, la dificultad para crear fuera de un marco,

el texto de Lepage está lleno de preguntas y es menos narrativo que algunos de sus espectáculos más recientes.

Como espacio de actuación, un cubo, con una de sus caras abierta. Montado sobre un dispositivo pivotante, ese cubo se mueve, gira en todas direcciones, como un astro en órbita. Gracias a un sistema de trampillas y proyecciones, tan pronto es una habitación de hotel, como un estudio de grabación o un club de jazz. La nueva versión de *Needles and Opium (Agujas y opio)* se ha beneficiado de los adelantos tecnológicos desarrollados por el equipo de Ex Machina, sobre todo del trabajo de creación de imágenes de Lionel Arnould. En pocas y sucintas proyecciones (el metro, una callejuela, una casa de empeños), nos sumergimos con Miles Davis en la decadencia y la droga. Destaquemos, por otra parte, el trabajo del bailarín y acróbata Wellesley Robertson III en el papel de Miles Davis, una interpretación que le obliga a moverse en ese cubo, al derecho, al revés, a escalar su estructura y a dejarse caer por su rampa.

No se le puede reprochar nada a Marc Labrèche quien, entre aquella versión de 1994 y la nueva producción, se ha convertido en la gran estrella de televisión que todos conocemos. Pero en cada frase y entonación, no podemos evitar oír al Robert Lepage actor. Como cada vez que hemos podido ver una creación de Lepage con un actor-sustituto (*The Blue Dragon, The Andersen Project*), por mucho que Henri Chassé, Yves Jacques y Marc Labrèche sean formidables actores, siempre lamentamos la ausencia del Lepage actor. Su forma de actuar tan particular, su proyección de la voz y su teatralidad reducida al mínimo, le van tan bien a las palabras... a sus palabras. Pero está claro, Labrèche demuestra que puede entrar en zonas de actuación más intimistas.

Aunque el mal de amores es el tema principal, *Needles and Opium (Agujas y opio)* ofrece su lote de momentos cómicos. Entre otros, recordaremos una escena formidable donde Robert explica a un hipnotizador por qué la historia del pueblo quebequés es una comedia de boulevard que se resume en menos de cinco actos y cómo “los años que acaban en cero” crearon Québec.

Al final del espectáculo, el personaje de Robert se pregunta cómo hacer para sublimar el dolor cuando no se tiene el genio de Miles Davis o de Jean Cocteau. Lepage, por su parte, no se plantea ninguna pregunta sobre su propio genio, del cual vemos aquí otra de sus múltiples facetas.

JOURNAL DE QUÉBEC

Yves Leclerc

21.09.2013

“*Needles and Opium (Agujas y opio)*, magistral y fascinante”

Marc Labrèche es la estrella de esta nueva versión de la obra *Needles and Opium (Agujas y opio)*, de Robert Lepage.

La nueva versión del montaje *Needles and Opium (Agujas y opio)*, que abre la 43 temporada del Théâtre du Trident, está en una categoría aparte. La pieza es magistral, fascinante y totalmente alucinante. El espectáculo escrito y dirigido por Robert Lepage ha sufrido una gran

transformación. La primera versión de 1991 era audaz, un poco desordenada y desigual. La versión 2.0, realizada por Marc Labrèche y que se presenta hasta el 18 de octubre en el Grand Théâtre de Québec, roza la perfección. Las creaciones de Robert Lepage evolucionan a lo largo de las presentaciones, pero esta nueva versión supera al original. Todos los elementos que forman el alfabeto “Lepagiano” están presentes. La audacia, la magia, la fascinación, el humor, la poesía, la inteligencia y un uso ingenioso de la tecnología. A uno le da la impresión de flotar en el espacio durante los 105 minutos de la obra. Las emociones que se sienten son fuertes e intensas.

HAZAÑA

Needles and Opium (Agujas y opio) cuenta el desengaño amoroso de Robert, un quebequés que está en París para poner voz como narrador a un documental sobre el paso del músico de jazz Miles Davis por la capital de Francia, en 1949. El dolor que le aflige crece y se vuelve muy fuerte, al igual que el que sintió, 40 años antes, el trompetista americano que vivía un amor imposible con Juliette Gréco. De vuelta a Nueva York, Davis se hunde en el infierno de la heroína.

Needles and Opium (Agujas y el opio) es el cruce de destinos de dos individuos que sufren bajo la mirada del poeta Jean Cocteau, que recita extractos de *Lettre aux Américains (Carta a los americanos)* y *Opium*. Todo se imbrica a la perfección con una trama sonora que apoya de forma magnífica los distintos cuadros de la obra. Lepage y Labrèche, que interpretaron el papel de Robert en la primera versión, estaban entonces colgados como trapecistas de un cable y rodeados de sombras chinas. La versión de 2013 transcurre en un cubo en movimiento que se convierte, por la magia de las proyecciones, en habitación de hotel, estudio de grabación, Nueva York, París y el cielo estrellado. Labrèche y Wellesley Robertson III, que interpreta a Miles Davis, se mueven y destacan en un decorado que gira y pivota sobre sí mismo. Un ballet aéreo donde a veces te preguntas cómo consiguen moverse, sin tropezar, dentro del cubo.

TRANCE

La nueva puesta en escena, que se beneficia de una tecnología mejorada, lleva la obra a otro nivel. Es difícil no sentirse estremecido, emocionado y asombrado por la fuerza de la obra. La magia se instala en cuanto aparece Labrèche en el escenario interpretando a Jean Cocteau. Su cuerpo se ilumina con unas proyecciones antes de volar hacia la bóveda celeste. Los cuadros se suceden. Es precioso y genial. La bajada a los infiernos de Miles Davis en Nueva York está hábilmente presentada. Robert y Davis desafían el espacio-tiempo y aparecen en la misma habitación de hotel en una secuencia muy a lo David Lynch. ¡Alucinante!

Marc Labrèche ofrece una interpretación increíble. Al principio del espectáculo está muy cerca del modo de actuar de Lepage, y a continuación se aleja y pone su toque personal al contar su desengaño amoroso. La obra se acaba. Sales como en trance y con la certeza de haber asistido a algo muy grande. Te entran ganas de hacerte con toda la discografía de Miles Davis, de ver la película *Ascenseur pour l'échafaud*, de Louis Malle (de la que se ven imágenes en la obra) y de leer la prosa de Cocteau. Un espectáculo memorable y hechizante.

LE SOLEIL

Josianne Desloges

20.09.2013

“*Needles and Opium (Agujas y opio)*: hipnosis afortunada”

Needles and Opium (Agujas y opio) nos lleva a la ingravidez, en algún lugar en lo más profundo de la noche. Un vuelo feliz, aprendido e imaginado muchas veces por quien no tuvo el placer (o la edad) de asistir a su estreno hace 20 años. Sales un poco entumecido por los innumerables giros de la máquina escenográfica, pero también inspirado por las historias humanas que se desvanecen en volutas de humo azuladas.

Lo primero, la interpretación de Marc Labrèche está llena de sabor. Graciosísimo en su aparente banalidad como Robert, un quebequés intoxicado por el amor que va a París para ser el narrador en una película sobre Miles Davis. Y con mucha clase como Jean Cocteau, quien se presta a una sesión de fotos para *Life Magazine*, a un discurso filosófico sobre Nueva York sentado en una cornisa y a escribir una carta a los americanos mientras flota en un cielo estrellado.

Las imágenes no son metafóricas, presenciamos realmente todos esos sueños despiertos gracias a una escenografía multimedia, un cubo abierto que gira sin cesar sobre sí mismo como la espiral de un hipnotizador. Varios paneles muestran una cama, una ventana, una pantalla, una puerta, una taquilla. Todas las superficies, sobre y detrás del cubo, se convierten en pantallas en las que se proyectan, entre otras cosas, preciosas imágenes del Nueva York de mediados del siglo pasado.

Esas imágenes y el sonido de la trompeta de Miles Davis, que flota casi constantemente, se conjugan con la presencia de un Miles Davis de carne y hueso: el acróbata y bailarín Wellesley Robertson III encarna, sin hablar, al americano seducido por la bella Juliette Gréco. Su amor imposible es eco del dolor de Robert, la dependencia que desarrollará Davis por la heroína será eco de la pasión de Cocteau por el opio.

“¿Cómo sublimar el propio dolor cuando no se tiene ni el genio de Cocteau ni el de Davis?”, se pregunta el personaje de Robert, al final de una ingeniosa escena donde Labrèche tiene una charla con el director de la película *Ascenseur pour l'échafaud* en un vídeo de archivo, como si se tratase de una conversación real.

Dar forma a la ilusión

El humor de Lepage, que surge tanto de los gajes de un deficiente servicio de atención al cliente como de malentendidos culturales y de sucesivos golpes de mala suerte, es interpretado con extrema precisión por Labrèche. Su resumen de la historia de Quebec como si se tratase de una comedia de boulevard en cinco actos, sigue teniendo eco en la actualidad con su mezcla de desilusión, burla y afecto.

Por supuesto que reconocemos el tono “lepagiano”, su talento para dar forma a la ilusión, el lado cinematográfico de sus narraciones, su interés por la historia de la humanidad así como los personajes singulares que la han marcado y su forma tan personal de convertir la actuación en un hábil gancho para que el espectador se identifique. Yo no vi *Needles and Opium (Agujas y*

opio) cuando se creó, pero recuerdo perfectamente la fascinación que sentí cuando le vi rodar por el suelo bajo un espejo inclinado para dar la sensación de flotar en la ingravidez al final de *The Far Side of the Moon*.

Ante ciertos efectos visuales de la nueva versión de *Needles and Opium* (*Agujas y opio*), efectos cuidadosamente coordinados pero que se alargan demasiado, uno echa precisamente de menos ese lado tan simple, las manipulaciones a la vista, la presencia constante del actor. Y cuando las rotaciones del cubo se espacian, finalmente, aparece un poco de magia.

Georges Lavaudant / LG Théâtre

www.mc93.com

Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand

Teatro

País: Francia / Idioma: Francés (con subtítulos en español) / Duración aproximada: 2 horas y 20 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 13 y 14 de marzo de 2015, a las 20 horas

Día 15 de marzo de 2015, a las 18 horas

Sobre la obra

“Un perfume pirandelliano de “teatro en el teatro” inunda este magnífico espectáculo conducido con una elocuencia crepuscular por Patrick Pineau, quien tiene la energía oscura del gamberro irreverente”. **FABIENNE PASCAUD, TÉLÉRAMA**

Cyrano de Bergerac es la obra de teatro más célebre de Edmond Rostand, libremente inspirada en un personaje real, Hercule Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655). Fue escrita en 1897 y representada por primera vez con gran éxito y revuelo el 28 de diciembre del mismo año en París, en el Théâtre de la Porte-Saint-Martin, con Coquelin en el papel de Cyrano. El público no se la quiere perder de ningún modo y la crítica se vuelve loca, ya fuera para alabarla en algunos casos o para vapulearla en otros. La obra se representa 400 veces entre diciembre de 1897 y marzo de 1899 y llega a su representación número mil en el año 1913. La Comédie Française retomará su puesta en escena en 1938, consolidándola como una de las grandes obras del teatro francés.

La versión de *Cyrano de Bergerac* que en el mes de marzo aterrizará en los Teatros del Canal dentro de la programación del Festival de Otoño a Primavera se mece a caballo entre la comedia y la tragedia. Patrick Pineau le da vida al espadachín de larga nariz, mostrando toda su genialidad interpretativa sobre las tablas y dotando de humanidad a un personaje melancólico pero elocuente, por el cual ha sido aplaudido de forma unánime por el público y la crítica allá por donde el montaje pasa. El director George Lavaudant ha depurado y abreviado la puesta en escena de esta gran narración de amor, todo un clásico de la historia universal del teatro, como una creación íntima y despojada de grandes maquinarias, que sostiene con elegancia nada más y nada menos que 17 personas en escena.

El estreno absoluto de la obra tuvo lugar en el Nuits de Fourvière de Lyon el día 4 de junio de 2013.

Con nombre propio

¿Es una tragedia, es una comedia?

“Entre estos dos polos, la obra de la que Cyrano es el héroe, es como una llamarada que cruza el cielo teatral, un flechazo. Una gran historia de amor, claro, entre sus protagonistas, pero también, y a primera vista, entre una obra y su público. Desde su creación, la obra se considera la cumbre del género, una obra tan romántica se ha convertido en clásica de la noche a la mañana.

¿Por qué entonces *Cyrano* es esa obra en la que todos, enseguida, han querido reconocerse? Quizá porque esta obra maestra de pirotecnia verbal (donde el alejandrino dramático, dicho sea de paso, lanza sus últimos destellos) es como un autorretrato asumido— y eso hasta la caricatura — de lo que se ha convenido en llamar “el espíritu francés”. Para dibujarlo, Rostand compone un magnífico monstruo, una quimera: un amante de gran estilo ataviado con una máscara de Comedia del Arte, con algunos genes en sus cromosomas del Capitán, de Quasimodo, de Alceste o de *El hombre que ríe*. Y sueña, a su medida, la biografía ejemplar y barroca de un mártir de la vivacidad, de la galantería y de la elocuencia “nacionales”, buenísimo perdedor y fascinante, sobre todo, porque todas sus cualidades son fruto de una sublime voluntad de hacer arte.

¿Fue esta voluntad lo que atrajo la atención de Georges Lavaudant? Desde siempre, el ex director del Odéon-Théâtre de l’Europe es sensible a las identidades que se construyen dudando de ellas mismas, empujadas hacia delante por su herida. También Cyrano quiso ser lo que es. Al firmar con la punta de su espada y con su pluma, Cyrano, nacido del exceso, es siempre “demasiado” Cyrano, superlativamente divertido, incomparablemente valiente. Siempre actuando y aspirando a ese instante de éxtasis en el que podrá desnudarse, decir lo que tiene prohibido decir y descubrir, por fin, quitándose la máscara de la fealdad, el verdadero rostro con el que sueña.

Es como si este hombre-penacho viviese solo del crédito procedente de su propio vacío y cuyos intereses paga con bonitos gestos y bellas palabras ardientes, brillantes, espirituales a más no poder, lastradas con el peso de una existencia que se sabe vacía y frágil. Palabras de antología que tienen una total necesidad de escenario para que resucite allí el valiente a través de sus trozos de valentía...

Actor y autor de su propia obra, Cyrano es quizá uno de los nombres del teatro. Para representar tal nombre, se necesita un intérprete que se salga de la norma. Lavaudant ha acudido a Patrick Pineau, a quien conoce y dirige prácticamente desde sus comienzos en *Féroé, la nuit...*, que formó parte de la aventura de la Compañía del Odéon, y que acaba de retomar, diez años después, el papel protagonista de una de las más bellas puestas en escena de Lavaudant: *La Muerte de Danton*, de Büchner”.

Daniel Loayza

Sobre el escenario

Georges Lavaudant

Director

Tras veinte años de teatro en Grenoble, con la compañía del Théâtre Partisan, es nombrado codirector del Centre Dramatique National de los Alpes en 1976, donde inventa una práctica hoy ya habitual: los talleres de actores. En 1979 monta *La rosa y el hacha* basado en *Ricardo III*, de William Shakespeare, obra en la que Ariel García Valdés y él están solos en el escenario. En 1981 es nombrado director de la Maison de la Culture de Grenoble y en 1986 codirector del TNP de Villeurbanne junto con Roger Planchon.

Monta alternativamente tanto autores contemporáneos como clásicos: después de *Le Régent* de Jean-Christophe Bailly (1987) de quien también dirigirá *Les Céphéïdes* y *Pandora*, monta textos de Denis Roche (*Louve basse*), Pierre Bourgeade (*Palazzo Mentale*), Michel Deutsch (*Féroé, la nuit...*), Le Clézio (*Pawana*) y desde hace unos años sus propias obras: *Veracruz*, *Les Iris*, *Terra Incognita*, *Ulysse/Matériaux*, intercalados con el teatro de Musset, Shakespeare, Chéjov, Brecht, Labiche, Pirandello, Genet...

Sus puestas en escena, creadas principalmente en Grenoble hasta 1986 y luego en Villeurbanne hasta 1996, también han visto la luz en la Comédie Française (*Lorenzaccio*, *El Balcón*, *Hamlet*), en la Ópera de París, (*Romeo y Julieta* de Gounod), en la Ópera de Lyon (*El rapto en el serrallo*, de Mozart, *Malcolm* de Gérard Maimone, *Rodrigo y Jimena* de Debussy) y más allá de nuestras fronteras, en México, Montevideo, Bhopal, Hanói, San Petersburgo.

En marzo de 1996 es nombrado director del Odéon – Théâtre de l'Europe, donde permanecerá hasta marzo de 2007, y donde creará muchos espectáculos, entre otros: *El Rey Lear* de Shakespeare (1996), *La Orestíada* de Esquilo (1999), *La Muerte de Dantón* de Büchner (2002), *El Pelele* de Jean-Christophe Bailly (2003) y sobre todo retoma *La rosa y el hacha* (2004), donde vuelve a subir al escenario con Ariel García Valdés (obra que visitó el Festival de Otoño en 2005). También crea, en la misma época, óperas: *Venetian Journal*, de Boswell, seguido de *El Satiricón* de Petronio en la Ópera de Nancy, *Fidelio* de Beethoven en Génova, *Les Cenci* en la Accademia Musicale Chigiana, *Tristán e Isolda* en Montpellier y *Cassandra*.

En noviembre de 2007, crea su compañía LG théâtre y monta *La muerte de Hércules*, basado en la obra de Sófocles en la MC2 de Grenoble, y que coproduce y retoma en febrero de 2008 en la MC93 de Bobigny. En marzo de 2008, dirige en la Ópera de Montpellier *Escenas de caza* de Kleist, y en otoño de 2008 crea *La Clemencia de Tito* y retoma su puesta en escena de *Los gigantes de la montaña* de Pirandello en Tokio (creada en catalán en 1999 en Barcelona).

Entre sus últimas puestas en escena figuran, sobre todo, *Roberto Zucco* de Koltès, *La Noche de la Iguana* de Williams, *El Misántropo* de Molière, *Ajax* en colaboración con Matteo Bavera, *Une Tempête* basado en *La Tempestad* y *El Sueño de una noche de verano* de Shakespeare, *Macbeth Horror Suite* de Carmelo Bene y *Fado Alexandrino* de Lobo Antunes, en colaboración con Nicolas Bigards. En la Opéra National de París, dirige *La Cerisaie* de Philippe Fénelon. En diciembre de 2012, dirige *Cyrano de Bergerac* en el Teatro Mali de Moscú, con actores rusos. En diciembre de 2013, presentará *Manfred* de Carmelo Bene en la Opéra comique.

Patrick Pineau

Cyrano

Recibe clases de Denise Bonal, Michel Bouquet y Jean-Pierre Vincent en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París. Como actor aborda tanto el repertorio clásico (de Esquilo a Feydeau pasando por Marivaux, Calderón, Musset o Labiche) como textos contemporáneos (Eugène Durif, Mohammed Rouabhi, James Stock, Serge Valletti, Gérard Watkins, Irina Dalle) en

puestas en escena de Michel Cerda, Eric Elmosnino, Jacques Nichet, Claire Lasne, Gérard Watkins, Irina Dalle o Mohammed Rouabhi.

Como miembro permanente de la compañía del Odéon bajo la dirección de Georges Lavaudant, participa en *Féroé, la nuit...*, *Terra Incognita*, *Un sombrero de paja de Italia*, *Ajax/Filoctetes*, *Tambores en la noche*, *La boda de los pequeños burgueses*, *La Orestíada*, *Fanfares*, *Un Fil à la patte*, *La Muerte de Dantón*, *La Cerisaie*. En el cine, ha trabajado sobre todo con Eric Rochant, Francis Girod, Tony Marshall, Bruno Podalydès, Marie de Laubier, Illmar Raag y Nicole García. Como director, firma *Conversations sur la Montagne* de Eugène Durif en el Théâtre Ouvert (1992), *Discours de l'Indien rouge* de Mahmoud Darwich en el Théâtre Paris-Villette (1994), *Pygmée* de Serge Sandor en Villeurbanne (1995), *Monsieur Armand* en el Petit Odéon (2001), *Tout ne doit pas mourir* en el Petit Odéon (2002) y crea *Los Bárbaros* de Gorki en el Odéon-Théâtre de l'Europe en los Ateliers Berthier (2003). En 2004, monta *Peer Gynt* de Ibsen en la Cour d'honneur del festival de Aviñón.

En 2006, en el Théâtre de l'Odéon pone en escena *Tala* de Thomas Bernhard. Al año siguiente dirige tres espectáculos: las obras en un acto de Chéjov (*La petición de mano*, *Un trágico a pesar suyo* y *El oso*), *On est tous mortels un jour ou l'autre* de Eugène Durif y *Las tres hermanas* de Chéjov. En 2009, después de *La boda* de Bertolt Brecht, dirige un festival con el Rayon Vert en Saint-Valéry-en-Caux con lecturas de textos de Flaubert y de Annie Ernaux. En el otoño de 2010, crea *Sale août* de Serge Valletti y más tarde, *El suicida* de Nicolaï Erdman en la Carrière de Boulbon para la 65 edición del Festival de Aviñón.

Marie Kauffmann

Roxane

Tras comenzar en el conservatorio de Mulhouse y continuar luego en el Cours Florent, Marie Kauffmann entra en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático en 2008, donde sigue las clases de Jean-Damien Barbin y de Nada Stancar. Durante los talleres propuestos, actúa en *Kabale und Liebe* de Schiller, dirigido por Hans Peter Cloos, y *Las tres hermanas* de Chejov, dirigida por Julien Oliveri. Richard Brunel la dirige en 2011 en *Les Criminels* de Ferdinand Bruckner. También trabaja con Joël Dragutin en *Une Maison de Normandie*. En el cine rueda para Nicolas Klotz en *Low Life*.

Ficha artística y técnica

Equipo artístico:

Texto: Edmond Rostand

Dirección: Georges Lavaudant

Dramaturgia: Daniel Loayza

Decorado y vestuario: Jean-Pierre Vergier

Asistente vestuario: Géraldine Ingremeau

Sonido: Jean-Louis Imbert

Luces: Georges Lavaudant

Vídeo: Mathias Szlamowicz

Maestro de esgrima: François Rostain

Maquillaje y efectos especiales: Sylvie Cailler

Pelucas: Jocelyne Milazzo

Asistente de dirección: Fani Carencó

Construcción de decorados y realización del vestuario: Talleres de la MC93, Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis

Intérpretes:

Patrick Pineau: Cyrano

Marie Kauffmann: Roxane

Frédéric Borie: Christian

Gilles Arbona: De Guiche

Jean-Philippe Salério: Le Bret

Olivier Cruveiller: Ragueneau

Laurent Manzoni: Un importuno / Carbon de Castel Jaloux

Astrid Bas: La dueña / Mère Marguerite

Bernard Vergne: Bellerose / Cadete / Bertrandou

Emmanuelle Reymond: Lise / Actriz / Sor Marthe

Mathias Jung: Montfleury / Cadete / El capuchino

David Bursztein: Burgués / Mosquetero / Cadete

Alexandre Zeff: Valvert / Aprendiz / Poeta / Cadete

Loïc-Emmanuel Deneuvy: Marqués / Aprendiz / Poeta / Cadete

Julien Testard: Marqués / Aprendiz / Poeta / Cadete

Maxime Dambrin: Lignière / Cadete

Marina Boudra: Criada / Aprendiz / Sor Claire / Cadete

Técnicos:

Regidor general: Lionel Lecoeur

Regidor de sonido y vídeo: Mathias Szlamowicz

Regidor de iluminación: Pascal Alidra-Biron

Regidor de escenario: Emmanuel Schnunt

Accesorista: Pierre Leblond

Regidor de vestuario: Elisabeth Sauerteig-Honoré

Encargada de vestuario: Hélène Martin-Longstaff

Electricista: Cristobal Castillo-Mora

Manager de gira: Juliette Augy-Bonnaud

Coproducción: LG Théâtre, MC93 Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis, Les Nuits de Fourvière / Département du Rhône, Les Gémeaux / Sceaux / Scène Nationale

Con la participación artística del Jeune Théâtre National et de la Maison Louis Jouvet / ENSAD (Ecole Nationale d'Art Dramatique de Montpellier)

La crítica

TÉLÉRAMA

Fabienne Pascaud

16.10.2013

El artista ha reencontrado aquí toda su gracia, compuesta de tierna melancolía e indiferencia, para encarnar a un Cyrano que parece que se ha despertado de un sueño, escapado de la memoria, triunfante ante el olvido. Lavaudant ha abreviado con habilidad esta obra-río, ha

depurado sus espectaculares cuadros, sus ampulosas escenas de valentía. (...) Un perfume pirandelliano de “teatro en el teatro” inunda este magnífico espectáculo conducido con una elocuencia crepuscular por Patrick Pineau, quien tiene la energía oscura del gamberro irreverente.

LIBÉRATION

René Solis

05.10.2013

Ni una gran maquinaria, ni grandes desfiles, Cyrano según Lavaudant es, al mismo tiempo, una tragedia y una comedia íntima; una historia de amor a la que los otros protagonistas añaden fineza (Marie Kauffmann – Roxane), precisión (Frédéric Borie – Christian), singularidad (Gilles Arbona – De Guiche, otro melancólico). Toda una compañía – diecisiete personas en total – que se preocupa por no dejar solo al protagonista. Patrick Pineau brilla hasta el final, llevando al máximo una elegancia que se apagará suavemente, como un susurro. “À la fin de l’envoi, je touche” (Al final de la tirada, ataco con la espada).

LE MONDE

Francis Marmamde

10.06.2013

Georges Lavaudant se ha mantenido mucho tiempo alejado de Cyrano de Bergerac. La obra de Rostand está demasiado bien hecha para él. Demasiado exceso, demasiados riesgos, demasiado demasiado. Su versión, aligerada, viva y pensativa, dura dos horas y media. Dos horas y media que pasan como una cita bajo un balcón. ¿Cuál es la versión Lavaudant? La obra soñada que hemos leído, visto, perdido de vista quinientas veces, y lo que queda de ella cuando cerramos los ojos.

LE FIGARO

Armelle Héliot y Nathalie Simon

11.06.2013

Patrick Pineau no tiene nada que envidiar a sus predecesores. Encarna al fino espadachín con una sorna y un brío que recuerdan al mismo tiempo la sinceridad de Alceste en *El Misántropo* de Molière y las fanfarronadas de un Jean-Paul Belmondo en *El rey del timo* de Lautner. Adornado con una nariz “magistral”, contestatario, el actor se revuelve, bufa como un caballo salvaje, se divierte y divierte, como un pícaro.

LA CROIX

Didier Méreuze

10.09.2013

Sólido, con paso seguro, con una actuación libre e imponente al mismo tiempo, pero nunca pesada, Patrick Pineau acapara las miradas con su sola presencia, capta la escucha. Firme, poderoso, es directo, no tiene maquillaje, ligeramente brusco, lo que no le impide seguir siendo ligero, bailar, ser casi un chiquillo, un payaso con la profundidad justa para que la risa se confunda, cuando es necesario, con la educación de la desesperación.

LES ÉCHOS

Philippe Chevilley

02.09.2013

Aquí oímos toda la obra-monstruo de Rostand, incluso los versos olvidados dichos por los personajes secundarios. La fluidez de la puesta en escena, que pasa sutilmente de la comedia al drama, convierte al clásico en etéreo, celeste... La soledad asumida, el amor imposible, la rectitud sin falla, el valor sin fin: domesticado por Patrick Pineau, Cyrano se convierte en una estrella accesible.

Silvia Gallerano / Frida Kahlo Production, Richard Jordan Productions Ltd y Produzioni Fuorivia

www.cristianceresoli.it

La Merda (La mierda), de Cristian Ceresoli

Teatro

País: Italia / Idioma: Italiano (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Sala Mirador

Del 19 al 21 de marzo de 2015, a las 21 horas

Sobre la obra

“Una pieza tan cruda, rabiosa y desnuda –tanto literal como metafóricamente hablando– que al salir del teatro uno siente como si le hubieran arrancado la piel”. **THE GUARDIAN**

Tras presentarse con gran revuelo en el Fringe Festival de Edimburgo en 2012 y 2013, *La Merda (La mierda)* ha sido merecedora de grandes premios internacionales, como los codiciados Scotsman Fringe First y el The Stage Award a la mejor actriz, la intérprete italiana Silvia Gallerano. El éxito de la obra se asienta sobre dos grandes pilares: los certeros y airados textos de Cristian Ceresoli y la cautivadora interpretación de su “joven, fea y desnuda” protagonista, como literalmente la describe la propia compañía. En un descarnado monólogo, Gallerano descubre sobre las tablas sus secretos más terribles mientras lucha de forma valiente, decidida y obstinada por alcanzar el éxito en un lugar que ella misma define como “la sociedad de los muslos y la libertad”.

Tras una intensa gira europea, en la que no ha dejado de colgar el cartel de “no hay entradas” allí donde se muestra, *La Merda (La mierda)* visitará Madrid en marzo de 2015 avalada por entusiastas críticas internacionales, como: “Un texto excelente con un regusto shakesperiano y un hilo narrativo cercano a Pasolini” (*Il Fatto Quotidiano*); “Un monólogo interior devastador” (*The Scotsman*); “Una sinfonía verbal totalmente fascinante” (*The Herald*); “Es pura potencia, política y poética” (*Examiner*).

La revista especializada del Reino Unido *The List* ha querido destacar el montaje como: “Una pieza teatral inolvidable que saca a la luz nuestros más profundos pensamientos, miedos, deseos y recuerdos de una forma tan certera que casi asusta... Descarnada, terrible, brutal, y al mismo tiempo hermosa... Una recreación casi perfecta de la humanidad, y, por supuesto, de la sociedad, vista desde su lado más fuerte, más desesperado, más vulnerable e hiriente”.

El estreno absoluto de la obra (en italiano) tuvo lugar en Italia en marzo de 2012. Tras el gran éxito obtenido, su versión en inglés pudo verse por primera vez en agosto de 2012 en el Summerhall, durante el Fringe Festival de Edimburgo, donde resultó ser una de las grandes sensaciones del año.

Historia del montaje

A finales de marzo de 2012, el estreno en Italia de *La Merda* colgó el cartel de “no hay entradas”, por lo que se prorrogó un día más, una vez más con el teatro lleno. En mayo en Roma sucedió lo mismo. En agosto de 2012, tuvo lugar el estreno mundial de la versión inglesa en el Summerhall durante el Fringe Festival de Edimburgo. De nuevo se agotaron las entradas. El monólogo recibió las más altas calificaciones en distintos medios internacionales y ganó el First Award 2012 al mejor texto y el Arches Award 2012 a la obra de teatro emergente. Además, fue nominada al premio Total Theatre 2012 a la innovación y Silvia Gallerano ganó el The Stage Award 2012 a la mejor interpretación en solitario.

En octubre de 2012 *La Merda* volvió a llenar en Turín y Venecia, en noviembre ganó el Premio della Critica 2012 a la mejor obra y volvió a colgar el cartel de “completo” en el Festival Primavera dei Teatri y en el Teatro Valle Occupato de Roma. A continuación, emprendió una gira europea y siguió llenando todas las representaciones en Italia, un hecho poco habitual en un país donde la mayoría de la gente vive alejada de los teatros. A petición del público, en enero de 2013 regresó a Milán, vendiendo cada noche todas las entradas por anticipado, y regresó al Teatro Valle Occupato de Roma, abarrotando de nuevo cada representación –más de dos mil personas en cinco días–, convirtiéndose en un fenómeno de culto nunca visto hasta entonces. La obra cuenta con la coproducción de Richard Jordan Productions y, en Italia, Produzioni Fuorivia se ocupa de su distribución.

En junio de 2013, durante el Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea de Copenhague, se produce una primera lectura de *La Merda* en danés y la obra es ovacionada en pie por una sala abarrotada. La Radio Nacional Danesa, en horario de máxima audiencia, emite la lectura de algunos fragmentos y una entrevista con su autor, Cristian Ceresoli. En agosto de 2013, la obra regresa al Fringe Festival de Edimburgo, donde vuelve a agotar las entradas durante 12 representaciones, que terminan con el público en pie aplaudiendo. Sin embargo, la televisión pública italiana, en su cobertura del festival, evita cualquier comentario al respecto. La gira italiana vuelve a comenzar en noviembre de 2013 en el teatro Elfo Puccini de Milán, donde *La Merda* vende todas las entradas con un mes de antelación. En 2014 y 2015 prosigue su gira europea y la pieza viaja, además, a otros continentes. Actualmente, está en marcha su adaptación al cine. *La Merda* se ha traducido al inglés, al danés y al checo y está también en proceso de traducción al francés y al portugués (de Brasil). Oberon Books (Londres) ha publicado una edición bilingüe del libreto en inglés e italiano.

Premios

PREMIO FRINGE FIRST 2012 al mejor texto.

PREMIO THE STAGE 2012 a la mejor interpretación.

PREMIO ARCHES BRICK 2012 a la obra de arte emergente.

PREMIO DELLA CRÍTICA 2012 al mejor espectáculo.

PREMIO DEL JURADO DE PERIODISTAS GIOVANI REALTÀ DEL TEATRO.

PREMIO DEL PÚBLICO GIOVANI REALTÀ DEL TEATRO.

PREMIO TOTAL THEATRE 2012 (nominación) a la innovación.

Sobre los artistas

Silvia Gallerano

Intérprete

La actriz Silvia Gallerano ha sido aclamada internacionalmente por *La Merda* (que interpreta tanto en italiano como en inglés y francés). Ha ganado el The Stage Award 2012 a la mejor intérprete en solitario, el Fringe First 2012, el Arches Brick 2012, el Premio della Critica 2012 y ha sido nominada al Total Theatre. Ha trabajado en películas con Silvio Soldini y Marina Spada. Es una de las fundadoras de la Compagnia Teatrale Dionisi. Ganadora de una mención especial en el Premio Scenario por *Assola*, ha trabajado con directores como Serena Sinigaglia, Veronica Cruciani y Francesco Micheli. Se graduó en la Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi de Milán; ha estudiado con Marcel Marceau, Francesca De Sapio, Gabriele Vacis, Yoshi Oida, Giampiero Solari, Claude Coldy, Danio Manfredini, Carlos Martin, Hal Yamanouchi y Julie-Ann Stanzak, del Teatro Wuppertal. También ha llevado a cabo importantes colaboraciones con los escritores John Berger, Cristian Ceresoli, Suad Amiry, Assia Djebar y Mahasweta Devi.

Cristian Ceresoli

Autor

Con *La Merda* (2012), su primera obra, ha logrado seis premios de primera categoría, entre los que se citan el Fringe First Award 2012 al mejor texto (ha sido el primer autor italiano en conseguirlo), el Arches Award 2012 a la obra de arte emergente, una nominación al Total Theatre a la innovación y el Premio della Critica como mejor espectáculo. *La Merda* ha sido publicada por Oberon Books (Londres) y traducida al inglés, danés, portugués de Brasil y checo. Actualmente están preparándose las versiones en francés y alemán. Tras tres años consecutivos de exitosa gira por Italia, en 2014 *La Merda* emprende una gira europea y se estrena en el West End londinense, Glasgow, Copenhague y Berlín, entre otras ciudades. Siguiendo un encargo de The Arena di Verona, Cristian Ceresoli ha escrito *Othellosexmachine* (2013), un libreto para una ópera. Desde 2013, en colaboración con el Teatro Valle de Roma, coordina Rabbia, una "Máquina de Producción de Escritura": un proyecto de producción de nuevos textos del Teatro Valle Occupato.

Richard Jordan

Productor

Richard Jordan es un productor galardonado con los premios Olivier y Tony. Su productora, Richard Jordan Productions Ltd, tiene su sede en Londres y desde su fundación en 1998 ha llevado a cabo unas 180 producciones en el Reino Unido y 19 en otros países, incluyendo 61 estrenos a escala mundial y 57 en Europa, Australia o Estados Unidos. Jordan colabora con algunos de los teatros e instituciones más importantes del mundo. Descrito en un artículo de *The Stage* como "uno de los productores teatrales más prolíficos del Reino Unido", Richard ha estado siempre a la vanguardia en el desarrollo y la presentación de obras de un gran abanico de escritores y artistas de todo el mundo, desde los más emergentes a los más consagrados. Entre sus producciones se citan nombres como *The Smile Off Your Face*, *Internal*, *A Game of You* y *Fight Night*, *Itsoseng*, *BigMouth*, *Return Journey* o *SmallWar*, entre muchas otras.

Ficha artística y técnica

Producción: Frida Kahlo Production, con Richard Jordan Productions y Produzioni Fuorivia
En colaboración con: Summerhall (Edimburgo), The Basement (Brighton), Soho Theatre (Londres)
Con el apoyo de: Fundación Teatro Valle Commons (Roma) y Gorki Theatre (Berlín)

Autor: Cristian Ceresoli
Intérprete: Silvia Gallerano

Directores técnicos: Giordano Bruno / Giorgio Gagliano
Directora ejecutiva: Marta Ceresoli

La crítica

THE GUARDIAN

“Una pieza tan cruda, rabiosa y desnuda –tanto literal como metafóricamente hablando– que al salir del teatro uno siente como si le hubieran arrancado la piel”.

THE LIST

“Cruda, impactante, inteligente y cautivadora. (...) Una pieza teatral inolvidable que saca a la luz nuestros más profundos pensamientos, miedos, deseos y recuerdos de una forma tan certera que casi asusta... Descarnada, terrible, brutal, y al mismo tiempo hermosa... una recreación casi perfecta de la humanidad, y, por supuesto, de la sociedad, vista desde su lado más fuerte, más desesperado, más vulnerable e hiriente”.

THE SCOTSMAN

“Un monólogo interior devastador. Una de las representaciones más logradas que se han visto en el festival de Edimburgo”.

VOGUE

“La rabia está desnuda”.

THE STAGE

“Saldrá de la sala con la rabia de Italia metida en el cuerpo”.

THE HERALD

“Una sinfonía verbal totalmente fascinante. De una manera algo retorcida, la cautivadora sinceridad que despliega es sencillamente irresistible”.

CORRIERE DELLA SERA

“Un impactante monólogo en un país moribundo”.

RADIO 3

“Rabia pasoliniana, una interpretación sublime”.

LA REPUBBLICA

“Silvia Gallerano está soberbia”.

IL FATTO QUOTIDIANO

“Aclamada ópera de Cristian Ceresoli. (...) Un texto excelente con un regusto shakesperiano y un hilo narrativo cercano a Pasolini”.

BRITISH THEATRE GUIDE

“Fantástica e impactante”.

IL SOLE 24 ORE

“Una retahíla de premios para un monólogo revolucionario”.

L'UNITÀ

“Un aullido de dolor, una instigación a liberar nuestro país”.

EXAMINER

“Bebe de la tradición de Artaud y es pura potencia, política y poética”.

THE LIST

“Un aullido de emociones humanas que se convierte en una experiencia teatral inolvidable”.

Claudia Faci

A-creedores

Teatro

País: España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2014

Estreno en Madrid

Teatro, fechas y horarios

Teatro Pradillo

Del 26 al 29 de marzo de 2015, a las 21 horas

Sobre la obra

“Hay que ir a escuchar a Claudia Faci por higiene y bienestar: la tarea es dejar que las buenas ideas que salen de su boca nos acaricien los oídos, se nos peguen en la piel, nos refresquen y nos pongan al día por dentro y por fuera”. **JAIME CONDE SALAZAR, CONTINUUM LIVE ARTS (sobre la pieza *Trilogía del desastre*)**

La incansable autora, actriz, coreógrafa, bailarina y directora de vanguardia Claudia Faci cambia de tercio con su última creación y se atreve a explorar todo un clásico del teatro, la obra *Acreedores* de August Strindberg. Estrenada por primera vez en Copenhague en el año 1889 y calificada por el propio autor como una “tragicomedia en un acto y en prosa”, *Acreedores* pertenece a la etapa naturalista de Strindberg, considerado como el escritor y dramaturgo sueco más importante de la historia. Estructurada en tres cuadros que se suceden sin solución de continuidad, la pieza narra la historia de un ajuste de cuentas entre una mujer, su ex marido y su actual pareja.

En la obra, el conflicto de intereses de los tres protagonistas desembocará en auténtica violencia, sobre todo psíquica. En palabras de Claudia Faci, que cuenta con los intérpretes Pablo Messiez y Fernanda Orazi como cómplices sobre el escenario, su nueva creación, titulada *A-creedores*, “nos sirve para activar una serie de cuestiones sobre cómo nos construimos a través de la mirada y cómo la idea de verdad es, sobre todo, una puesta en escena”. En la obra, toda la peripecia se desarrolla a través de un juego con lo que se puede ver y lo que no, con la visión como fuente ingenua de verdad y con la posición del testigo. Faci explica además: “Ya que nos hemos establecido de pleno en la representación y ya que nuestra inteligencia se somete casi por completo al lenguaje, al menos llevemos a cabo prácticas que convoquen a la sensibilidad –que es más fina, más profunda y más segura involucrando la carne y los nervios”. La iluminación de la pieza ha sido diseñada por Carlos Marquerie, mientras que Óscar Villegas es el responsable de sonido.

Antes de su presentación en el XXXII Festival de Otoño a Primavera, el estreno absoluto de la pieza tuvo lugar en el Festival Temporada Alta de Girona en octubre de 2014.

Sobre la artista

Claudia Faci es bailarina, coreógrafa, actriz, directora, docente y autora independiente. Formada como bailarina y actriz, ha trabajado como intérprete en todo tipo de producciones de danza y teatro, así como en algunas de cine y televisión. En 2006 estrena *Nur Für Dich* en el festival Madrid en Danza, bajo el heterónimo Klara von Himmer. A partir de entonces se centra en su faceta de autora para producir una obra que ofrece una peculiar visión de las artes escénicas y que se nutre de su experiencia en la danza, el teatro, la *performance* y la literatura.

En 2008 estrena el solo *Agnès*, basado en su relación con la obra de la filósofa y poeta Chantal Maillard, y *Le spectre de la rose*, junto a Jaime Conde-Salazar, con quien forma la compañía Los Suecos. En 2009 presenta *A.n.a* en el Festival Internacional Escena Contemporánea (Madrid) que coproduce la pieza; *Qué sería de mi en una noche como esta si no fuera por ti...?* (La Noche en Blanco, Madrid); *Cual*, en colaboración con Chantal Maillard, (Poetas por Km2, Madrid) y *PLOT*, propuesta en la que colaboran varios directores de la escena madrileña. En 2010 produce y estrena *No sé cómo se llama esto pero es robado* y *El título lo pones tú*, piezas que, junto a la anterior, forman la *Trilogía del Desastre*. En 2011 crea *Einfach so - La Pastoral*. En 2012 presenta *Construyo sobre el olvido*, una propuesta coproducida por el Teatro Pradillo cuyo texto publica la colección Pliegos de Danza y Teatro.

Sobre *Acreeedores*, de Strindberg

Johan August Strindberg (Estocolmo, 1849 - Estocolmo, 1912) es considerado el escritor y dramaturgo más importante de su país. Su obra inauguró una serie de vías por las que transitarían después algunos de los más sobresalientes renovadores del teatro occidental. *Acreeedores*, estrenada en Copenhague en 1889 y calificada por el propio autor de “tragicomedia en un acto y en prosa”, pertenece a su etapa naturalista. Estructurada en tres cuadros que se suceden sin solución de continuidad, cuenta la historia de un ajuste de cuentas entre una mujer, su ex marido y su actual pareja. Más allá del detalle concreto del ojo de la cerradura por el que los dos hombres espían alternativamente el comportamiento de la mujer, la obra hace referencia al funcionamiento del propio teatro entendido como máquina de producir visión.

Con nombre propio

El repertorio como herramienta

Lo que llamamos repertorio no es sólo esa suerte de archivo en el que se custodian las grandes obras conocidas, sino también –y sobre todo– una gran colección de cuestiones pertinentes que se han ido desplegando y redefiniendo a lo largo del tiempo. Todas estas preguntas en forma de obra nos ayudan a abordar asuntos que tienen que ver con nuestro tiempo, con lo que hacemos y con las distintas realidades en las que vivimos.

El repertorio es, en definitiva, una herramienta. Y lo que queremos es utilizarla. No se trata de hacer un comentario ocurrente, ni de proponer una reflexión afinada sobre la obra original, ni siquiera de actualizar el texto de Strindberg. En este sentido no nos interesa la obra como

objeto de la Historia, ni como resto arqueológico: no perseguimos reforzar la institución del teatro, ni reafirmar los límites oficiales de la disciplina. De lo que se trata aquí simplemente es de hacer la obra.

No ignoramos que el material con el que trabajamos es un texto escrito para ser representado en un escenario, pero este hecho no nos obliga a quedarnos atrapados en la economía establecida del espacio teatral. El reto consiste en conseguir que la obra trascienda el propio edificio del teatro y se despliegue como una acción múltiple que sucede simultáneamente en diversas direcciones.

A-creedores

Entendemos *A-creedores* como una acción: es algo que se hace. Algo que se hace en el momento y el espacio concretos en los que tiene lugar la cita entre los espectadores y los artistas. *A-creedores* es decididamente efímera y está profundamente unida a su propia desaparición. Hacer la obra consiste en crear las condiciones para la acción. La obra funciona casi como un juego: conocemos las reglas -es decir, las condiciones del evento- y sabemos lo que queremos, pero al igual que los personajes de la obra desconocemos cuál va a ser el resultado de cada partida. Cada representación será única e irreplicable, siempre estaremos preparados para asombrarnos ante los distintos aspectos de lo desconocido que se desvelarán en cada velada.

Concebimos la propuesta como la acumulación sucesiva de capas de acción que se van superponiendo y que, al funcionar simultáneamente, dan lugar a una especie de polifonía o de organismo en el que cada parte trabaja en relación con las otras y con el todo. No se trata de un ejercicio de disección en el que se exponen las partes como realidades aisladas para su análisis, sino más bien de un intento de liberar la acción de la peripecia obligada del drama clásico y de la exhibición de los caracteres psicológicos.

Aspiramos a devolver la responsabilidad de la obra a las personas concretas que estén presentes en cada función, independientemente de los roles que la institución teatral les haya asignado. Para ello hemos creado una estructura de representación sometida a múltiples focos, ritmos y tiempos, que deja espacio para que cada cual se haga cargo de su propia experiencia y de su posición dentro de la obra.

Claudia Faci

Sobre el escenario

Pablo Messiez

Intérprete

Pablo Messiez es actor, dramaturgo, director y profesor de interpretación. Estudió con Cristina Banegas, Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, así como en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires. Ha trabajado para directores argentinos como Leonor Manso, Cristián Drut, Rubén Szuchmacher, Daniel Suárez y Daniel Veronese.

En 2010 se traslada a Madrid y estrena como autor y director *Muda*. A partir de ahí vendrán: *Los ojos*; *Ahora*; una versión de *Las Criadas* de Jean Genet; *Las plantas*; *Rumbo a peor*, de Samuel Beckett; *Las palabras (Una historia de amor)*. Recientemente ha estrenado en Miami

La palabra verde, obra sobre algunos de los textos que Federico García Lorca escribió durante su viaje a Nueva York. Como actor, ha trabajado en *Hamlet*, de William Shakespeare, con dirección de Will Keen; *La noche canta sus canciones*, de Jon Fosse, con dirección de Daniel Veronese (Nominado al Premio Clarín como Actor Revelación); *Un hombre que se ahoga*, sobre *Tres hermanas* de Chéjov, con dirección de Daniel Veronese; *Últimos remordimientos antes del olvido*, de J.L. Lagarce, con dirección de Laurent Berger; *ROMCOM*, de Glen Neath, con dirección de Ant Hampton/ Grupo Rotozaza Londres; *Enrique IV*, de Pirandello, con dirección de Rubén Szuchmacher; y *La forma que se despliega*, con texto y dirección de Daniel Veronese.

Fernanda Orazi

Intérprete

Fernanda Orazi es actriz, directora y docente. Licenciada en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, se forma también con Ciro Zorzoli durante más de cinco años dentro del marco de la compañía La Fronda, en un permanente trabajo de investigación y experimentación sobre la actuación.

Desde 1994 trabaja como docente de interpretación en varias instituciones y de forma particular, en Buenos Aires y Madrid. Desde 1996 trabaja en Buenos Aires como actriz en: *El organito* (dirigida por Celina Andaló), *La gata sobre el techo de zinc caliente* (dirigida por Graciela Balleti) y *Mujeres de carne podrida* y *Pornografía emocional*, de José María Muscari. De 1998 a 2005 forma parte de la compañía de teatro La Fronda, dirigida por Ciro Zorzoli, y actúa en: *Living, último paisaje*, *A un beso de distancia* y *Ars Higiénica*. Por *Ars Higiénica* es nominada como mejor actriz en los premios Teatro del Mundo (Buenos Aires).

Ya instalada en Madrid, ha participado en los montajes: *Noventa por Siento humedad*, con Juan Branca; *Monstruos*, de Marina Wainer; *Muda*, de Pablo Messiez; *Ahora*, de Pablo Messiez; *Algo de ruido hace*, de Lautaro Perotti; *Los Ojos*, de Pablo Messiez; *La Realidad*, de Denise Despeyroux; *Las Criadas*, de Jean Genet, con dirección de Pablo Messiez; *Las palabras*, de Pablo Messiez; *La palabra verde*, adaptación y dirección de Pablo Messiez de *Así que pasen cinco años*, de Federico García Lorca, para la Fundación Federico García Lorca. Como directora, sus trabajos son: *El Futuro*, con su compañía El Rumor; *El rumor analógico de las cosas*; *Susana en el agua y con la boca abierta*; y *Teo con Julia*.

Ficha artística y técnica

A-Creadores

Credi-Tori

Credit-Ors

Créanciers

Fordring-Sägare

Una propuesta de: Claudia Faci

Basada en: *Acreeedores*, de August Strindberg

En escena: Fernanda Orazi, Pablo Messiez, Claudia Faci, Mr. X

Luz: Carlos Marquerie

Sonido: Óscar Villegas

Vestuario: Soledad Seseña

Música: Óscar Villegas, Talking Heads
Diseño gráfico: ARTWORKS
Fotografía: Pedro Albornoz y Jesús Placencia
Dramaturgia: Jaime Conde-Salazar
Producción ejecutiva: Paz Santa Cecilia
Asistencia a la dirección: Paloma Díaz
Versión y dirección: Claudia Faci

Una producción de: Claudia Faci y Paz Santa Cecilia (MAGALE PRODS.)

Con la colaboración de: Teatros del Canal, La Casa Encendida, Teatro Pradillo, Nave 73, El Curro DT, Festival Temporada Alta y Teatro Circo Price.

Estreno absoluto: Festival Temporada Alta, octubre de 2014

Agradecimientos: Jose Luis Ferrer, Amparo Vega, Rafael Mejías y Rocío Casado

La crítica

EL PAÍS

Roger Salas

14.07.2012

“El cuerpo trémulo de Claudia Faci encandila con sus movimientos poéticos en el Teatro Pradillo”

La autenticidad es difícil de medir sobre una plataforma escénica regular e impactante. Claudia Faci la encuentra en la superposición entre la grabación de su propia voz y la acción abstraída, pantomima en una tierra de nadie, desconcertante y poderosa. (...)

La sala no está desnuda, pero sí despojada de artificiosidad. Y la punzante obsesión trascendentalista del artista termina por hacer cenit a una instalación performativa, a la que el adjetivo que mejor la enmarca es la honestidad.

BLOG TEATRO PRADILLO

Sandra Cendal

16.07.2012

“Claudia Faci: poder sin fin”

Si Claudia Faci desarrollara su actividad en Berlín formaría parte de la programación habitual de la Schaubühne. En Madrid, la está programando Teatro Pradillo. Mejor dicho, reprogramando, porque repite *Construyo sobre el olvido*, por segunda vez, en la misma temporada. Y no sería de extrañar que volviera a la programación como la necesidad de poner en escena un ejercicio reflexivo poco habitual, un referente para la profesión. Claro que, si fuera la Sachaubühne, Claudia estaría girando por la mayoría de los festivales europeos. Y estaríamos todos tratando de adquirir la entrada en la venta anticipada para no perdernos algo tan personal, específico, raro y de una honestidad que te traspasa los poros.

CONTINUUM LIVE ARTS

Jaime Conde Salazar

“Dejarse decir”

Entre otras muchas cosas, *Trilogía del desastre* es un brillante compendio de buenas ideas que Claudia Faci ha ido cultivando y recolectando a lo largo de los últimos años. Pero corriendo los tiempos que corren no basta con pensar, robar o escribir buenas ideas: como bien sabe la autora, las ideas y las palabras deben ser dichas, deben ser pronunciadas, deben convertirse en carne.

Durante el mes de julio Claudia Faci va a decir muchas palabras, va a dejar que se hagan carne y colonicen cada uno de sus tejidos y sus células. Las buenas ideas van a transformarse en aire, en vibración, en puro poder de cambiar el mundo. Gran oportunidad. Hay que ir a escuchar a Claudia Faci pero no para devanarnos los sesos construyendo sentido o para dejarnos atrapar por la gramática, una vez más. Hay que ir a escuchar a Claudia Faci por higiene y bienestar: la tarea es dejar que las buenas ideas que salen de su boca nos acaricien los oídos, se nos peguen en la piel, nos refresquen y nos pongan al día por dentro y por fuera. Así, sin más lío, basta con dejar que las palabras se nos digan. Luego, una vez que ella ha acabado su trabajo, todo es mucho más fácil, simplemente hay que salir a la calle y dejar que esas palabras exquisitas a las que nos hemos expuesto y que se han quedado impresas en nuestras carnes vayan generando resonancias en nuestro entorno, vayan haciendo todo lo que son capaces de hacer.

Valentijn Dhaenens / SKaGeN y Richard Jordan Productions Ltd

www.skagen.be

BigMouth (Bocazas)

Teatro

País: Bélgica / Idioma: Flamenco (con subtítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2008

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatro del Barrio

Del 7 al 9 de mayo de 2015, a las 21 horas

Sobre la obra

“Cinco micrófonos, la voz y su propio talento. Eso es todo lo que el actor Valentijn Dhaenens necesita para convertir el monólogo *BigMouth* en una obra teatral llena de originalidad y de un inmenso poder de convicción”. **DE VOLKSKRANT**

“Quien sabe elegir sus palabras es capaz de transformar el argumento más débil en la más poderosa de las razones”. Bajo esta premisa, el gran éxito del Fringe Festival de Edimburgo en 2012 llega al XXXII Festival de Otoño a Primavera de manos de SKaGeN, una de las compañías belgas con mayor proyección en Europa desde Ontroerend Goed. El genial director e intérprete en solitario Valentijn Dhaenens ha obtenido el aplauso unánime de la crítica y el público a nivel internacional. A partir de fragmentos de discursos célebres y de otros algo menos conocidos, Dhaenens nos muestra que los trucos del oficio de la oratoria apenas han cambiado en los últimos 2.500 años y que la verdad absoluta no existe, sino tan solo bellas mentiras que son pronunciadas por aquellos que aspiran a llegar al poder.

Antes de su estreno en España en mayo de 2015, *BigMouth (Bocazas)* ha girado por medio mundo, cosechando críticas y elogios como: “Fantástica... una experiencia fascinante” (*The Guardian*); “Si Dhaenens es nuevo para usted, prepárese para un espectáculo inquietante y técnicamente arriesgado que da mucho que pensar” (*The Times*); “La interpretación, las hábiles manos y la voz del virtuoso belga Valentijn Dhaenens transforman la aparentemente sencilla propuesta de un hombre con unos pocos micrófonos en una profundísima y espectacular obra de arte” (*exeuntmagazine.com*); “Un trepidante viaje a través de la historia de la (in)humanidad de la mano de un auténtico torbellino: Valentijn Dhaenens” (*The List Magazine*); “A Valentijn Dhaenens le basta con su voz para cautivar al público” (*De Morgen*); “Algunos de los discursos son tremendamente personales y otros resultan descarnados e incómodos. Pero todos terminan por ser extremadamente esclarecedores. Aparte de la potencia de su contenido, *BigMouth* es en sí misma una indispensable lección de oratoria” (*Knack Magazine*).

Sobre el director e intérprete

Nacido en Gante en 1976, Valentijn Dhaenens se formó en la Hogeschool de Amberes. En el año 2000 fundó, junto a varios de sus compañeros, SKaGeN, una de las compañías de teatro contemporáneo más importantes de Bélgica y Holanda. Desde el año 2000, Dhaenens se ha dedicado casi en exclusiva al teatro y ha participado en más de 30 producciones (tres de ellas en inglés). Entre sus trabajos con SKaGeN están *Berlin Alexanderplatz*, *Degrotemond*, *Hector Mann en de Fizzy Pop Limonadefabriek*, *Wonderland*, *CCC*, *Almschi*, *Laura Exterieur* (basada en la película *Breve encuentro*), *IO*, *Deurdedeurdeur* (a partir de *Ruidos en la casa*, de Michael Frayn), *Hoffmann*, *Winterkant* (a partir de *Viaje al fin de la noche*, de Louis-Ferdinand Céline), *La Merde*, *Door Mijn Schuld*, *DeDayRoom*, *Tkofschip en Tfokschaap*, *W.O.L.F.* y *Sterremix*. En cine, ha trabajado en *The Boy Is Gone*, *Code 37*, *Aspe*, *De Hoer En Het Meisje*, *Pelgrim*, *Où Va La Nuit*, *Copacabana*, *Nachtraven*, *Las vidas posibles de Mr. Nobody*, *De Helaasheid Der Dingen* (*The Misfortunates*), *Esther's*, *Afterday*, *Sara En Dirk* y *La Trinité*, *Meisje*. Y, en televisión, ha participado en *Louis La Broncante and Zone Stad* (2011), *Oud België* (2010), *Witse* (2005) y *Recht Op Recht* (2000).

Con nombre propio

“Me hice a mí mismo la promesa de leer al menos un discurso al día a lo largo de un año. En aquellos 365 días leí más de 1.000 discursos. Traté de no forzar ningún tipo de relación entre los discursos, simplemente los fui dejando en distintos montones con la esperanza de que un día comenzaran a comunicarse entre ellos. Por ejemplo, entre mi lectura del discurso de la *Totaler Krieg* de Goebbels y el encuentro con el de Patton, pasaron cinco meses. Descubrí que se habían pronunciado casi al mismo tiempo, expresando de maneras distintas exactamente el mismo mensaje a un público prácticamente idéntico. Esos discursos estaban ahí esperando a que alguien los relacionase y los convirtiese en la llamada a filas definitiva.

Uno de los momentos clave en el desarrollo del espectáculo fue cuando acababa de memorizar el discurso fúnebre de Pericles (de alrededor del año 400 a.C.) y esa misma noche vi en el telediario al presidente Sarkozy (que acababa de perder a 10 soldados en Afganistán) repitiendo esas mismas palabras. Unos meses más tarde añadí, a continuación del de Pericles, el discurso de abdicación del rey Balduino. Aquel les hablaba a los padres de los miles de muertos que yacían a sus pies. Este se negaba a firmar una ley del aborto y se mostraba dispuesto a luchar por la vida de cualquiera de los bebés que aún no habían nacido.

Tenía claro que las canciones entre los discursos debían provenir tan solo de mi voz, para incidir así en la idea de las posibilidades de las cuerdas vocales humanas. Busqué canciones que aportasen algo al discurso y lo acotaran desde el punto de vista histórico, por medio de la ironía, alguna veces; de forma más sentimental, otras. En los ratos que descansaba de los discursos me puse a buscar las armonías perfectas que pudiesen ser reproducidas en *loop* en directo para servir de base a las canciones”.

Valentijn Dhaenens

Sobre la compañía

SKaGeN lleva desde el año 2000 produciendo obras en Flandes y en los Países Bajos, tanto en el circuito alternativo como en festivales como el Summer in Antwerp y el Theatre on the Market. La formación fue fundada por estudiantes del conservatorio de Amberes que se habían formado bajo la tutela de la gran actriz flamenca Dora van der Groen y de Ivo Van Hove, el destacado director de ópera y de teatro. Desde el principio dejaron clara su intención de tratar de combinar una alta exigencia artística con la cercanía con el público. SKaGeN se ha consolidado como una de las compañías teatrales flamencas más importantes de su generación, destacando especialmente sus adaptaciones de grandes novelas como *La Peste*, de Albert Camus, *Viaje al fin de la noche*, de Louis-Ferdinand Céline, y *Berlin Alexanderplatz*, de Alfred Döblin. SKaGeN está formada por Valentijn Dhaenens, Korneel Hamers, Mathijs Scheepers y Clara van den Broek.

Sobre la productora

Richard Jordan Productions Ltd es una productora con sede en Londres que colabora con algunos de los teatros e instituciones artísticas más importantes del mundo. Ha recibido premios tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. Fundada en 1998 por el productor Richard Jordan, la compañía ha llevado a cabo 170 producciones en el Reino Unido y 18 en otros países, incluyendo 49 estrenos a nivel mundial y 37 en Europa, Australia o Estados Unidos, tanto de creadores y artistas noveles como de autores consagrados. Richard Jordan ha participado y presentado trabajos de un amplio abanico de artistas, tanto emergentes como veteranos, entre los que se encuentran: Alan Ayckbourn, Conor McPherson, Omphile Molusi, Alan Bennett, Cora Bissett, Athol Fugard, David Greig, Martin McDonagh, Ben Brown, Tim Crouch, Fin Kennedy, Ryan Craig, Danai Gurira, Nikkole Salter, los hermanos Q, Heather Raffo, Stefan Golaszewski y el colectivo belga Ontroerend Goed.

Sus producciones han recibido numerosos galardones, entre ellos siete premios Scotsman Fringe First, dos Herald Angel, dos Total Theatre, el Spirit of the Fringe, tres Helen Hats, el premio del Adelaide Festival, el de la US Black Alliance, el Lucille Lortel y el John Gassner a la mejor obra estadounidense de nueva creación. Sus producciones han sido nominadas a los Tony, al premio del Outer Critics Circle y del Drama Desk. Jordan es el presidente del patronato del Brighton Fringe y fue el primero en recibir el galardón de la TIF/Society of London Theatre Producers; también ha sido nominado al premio TMA por los logros excepcionales en la categoría de teatro regional en el Reino Unido y al de mejor emprendedor creativo del British Council. *Roadkill*, una coproducción suya, ganó el premio Olivier 2012 a los logros excepcionales en la categoría de teatro asociado. Más recientemente, su coproducción de *Vanya And Sonia And Masha And Spike* en Broadway recibió seis nominaciones en los Tony 2013, incluyendo la de mejor obra, y fue también nominada en los premios Drama Desk, Drama League y Outer Critic Circle de ese mismo año.

Ficha artística y técnica

SKaGeN y Richard Jordan Productions Ltd presentan: *BigMouth*

Dirigida e interpretada por: Valentijn Dhaenens

Diseño de luces y sonido: Jeroen Wuyts

Diseño de vestuario: Barbara De Laere

Dirección de producción: Inge Lauwers
Una coproducción con: STUK y DeTijd

La crítica

THE GUARDIAN

Lyn Gardner

“Fantástica... una experiencia fascinante”.

EXEUNTMAGAZINE.COM

“La interpretación, las hábiles manos y la voz del virtuoso belga Valentijn Dhaenens transforman la aparentemente sencilla idea de un hombre con unos pocos micrófonos en una profundísima y espectacular obra de arte”.

THE LIST MAGAZINE

“Un trepidante viaje a través de la historia de la (in)humanidad de la mano de un auténtico torbellino: Valentijn Dhaenens”.

DE VOLKSKRANT

“Cinco micrófonos, la voz y su propio talento. Eso es todo lo que el actor Valentijn Dhaenens necesita para convertir el monólogo *BigMouth* en una obra teatral llena de originalidad y de un inmenso poder de convicción”.

DE MORGEN

Liv Laveyne

“A Valentijn Dhaenens le basta con su voz para cautivar al público”.

KNACK MAGAZINE

“Algunos de los discursos son tremendamente personales y otros resultan descarnados e incómodos. Pero todos terminan por ser extremadamente esclarecedores. Aparte de la potencia de su contenido, *BigMouth* es en sí misma una indispensable lección de oratoria”.

Rodrigo García

www.rodrirogarcia.es

Daisy

Teatro

País: Francia - España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Estreno en Madrid

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Días 29 y 30 de mayo de 2015, a las 20.30 horas

Día 31 de mayo de 2015, a las 18.30 horas

Sobre la obra

“Una vez más, el autor y director de 49 años desarrolla un talento único en el manejo de la paradoja, de la mala fe, de la verdad y de la imprecación”. **BRIGITTE SALINO, LE MONDE**

Tras su revolucionaria *Muerte y reencarnación en un cowboy* (2010), el siempre interesante y controvertido Rodrigo García visita de nuevo en 2015 el Festival de Otoño a Primavera con su última creación, *Daisy*, que podrá verse en la Sala Verde de los Teatros del Canal en el mes de mayo. Con un lenguaje depurado, la escritura de Rodrigo García exalta nuestros miedos y nuestras inercias riéndose de lo que enfada y molesta, con una poesía llena de rabia, tierna y desnuda. A través de sus textos y de su aguda escritura muestra su desconcierto ante lo absurdo del quehacer cotidiano y se afana en derrumbar los muros de las estupideces de una sociedad que considera monstruosa. Su lenguaje escénico mezcla sensaciones que hacen evolucionar con una gracia devastadora sus fieles intérpretes, Juan Oriente y Gonzalo Cunill, a la vez *performers*, bailarines y cómplices -también llenos de rabia- del director.

En *Daisy* hay rituales de la masonería de la cucaracha, hay danzas con perros, caracoles, tortugas y cucarachas vivas, hay bailes con centollos y un cuarteto de cuerdas que interpreta a Beethoven, pero hay también mucho más de lo que, a primera vista, se puede apreciar en escena, todo el poso que el texto logra dejar en la mente y en los sentidos de cada espectador. Nacido en Argentina en 1964 pero afincado en España desde muy joven, Rodrigo García es no solo dramaturgo, sino también videasta, *performer* y director de escena. Creador atípico que conjuga en sus espectáculos elementos del pasado y de la cultura popular de hoy, ha creado un lenguaje teatral propio y siempre sorprendente, que presentará de nuevo en Madrid con *Daisy* tras una gira mundial que desde 2013 ha llevado la obra por escenarios de Francia, Alemania, España y otros países de Europa. El estreno absoluto de *Daisy* tuvo lugar el día 10 de septiembre de 2013 en la sala Théâtre des Haras de Annecy (Francia).

Sobre el artista

Rodrigo García nació en 1964 en Buenos Aires. Desde 1986, vive y trabaja en Madrid. Es autor, escenógrafo y director de teatro. En 1989 creó la compañía La Carnicería Teatro, con la que ha realizado numerosas puestas en escena experimentales, buscando un lenguaje personal, alejado del teatro tradicional. Sus referencias son inclasificables y atraviesan los siglos sin preocuparse por la cronología: te lleva de manera desordenada hasta Quevedo, el poeta del Siglo de Oro español, pero también hasta Beckett, Céline, Thomas Bernhard, Buñuel o incluso el Goya del periodo oscuro.

Por otra parte, se niega, como él mismo afirma, a encerrarse en un teatro “escrito únicamente para los especialistas y que funciona con códigos y dogmas”. Su escritura se inspira en lo cotidiano, en la calle en la que creció, “en ese barrio popular de las afueras de Buenos Aires, rodeado de amigos destinados a convertirse en obreros o albañiles”. Sueña con un teatro en el que “cualquiera pueda abrir la puerta” sin quedarse dudando en el umbral.

Su escritura es una prolongación de la realidad, en la que se inspira de manera considerable; su fuerza reside en la dimensión poética que le otorga. Sus personajes pueden soltar brutalidades, hablar en argot. Rodrigo García evita la caricatura fácil y rehúye de cualquier naturalismo. Sus personajes se complacen en una decadencia del pensamiento, se las apañan como pueden para existir y fingen creer que su banal existencia es de las más originales.

Rodrigo García es el autor de numerosas obras, de las cuales también realiza con frecuencia la puesta en escena:

- *Acera Derecha* en 1989, retomada en 1996 por Javier Yagüe.
- *Prometeo* en 1992, dirigida en 2002 por François Berreur.
- *Carnicero español* en 1995.
- *Rey Lear* en 1998 (dirigida por Emilio Del Valle en 1997, Oscar Gómez en 1998 e Isabelle Germa Berman en 2001 y retomada por Rodrigo García en la Comédie de Valence en mayo de 2003).
- *Ignorante, Haberos quedado en casa, capullos y Aftersun* en 2000 (presentada en el Théâtre de la Cité Internationale en el marco del Festival de Otoño de París en 2002).
- *Creo que no me habéis entendido bien* y *Todos vosotros sois unos hijos de puta* en 2001
- *La historia de Ronald el payaso de McDonalds* y *Compré una pala en IKEA para cavar mi tumba* en 2003.
- *Jardinería humana* y *Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta* en 2004.

En el Festival de Aviñón 2007, presenta *Cruda, vuelta y vuelta, al punto, chamuscada y Aproximación a la idea de desconfianza*. En el Théâtre du Rond-Point presenta en noviembre de 2007 *Arrojad mis cenizas sobre Mickey*. Crea *Versus* en 2008 y *Muerte y reencarnación en un cowboy* en 2009 (vista en el Festival de Otoño a Primavera en 2010), *Esto es así y a mí no me jodáis* en Bonlieu Scène nationale Annecy en 2010 y, en 2011, en Madrid, *Gólgota Picnic*.

Fragmentos de la obra

“Las palabras son débiles cuantos más sinónimos presentan y son rotundas cuando casi no tienen semejantes ni semejanzas.

Terror es una palabra débil, presenta demasiados sinónimos. *Luna* es una palabra eterna, es difícil encontrarle más de un sinónimo y ninguno significa lo que significa *Luna*. Mientras me esfuerzo en buscar las palabras adecuadas para escribir por ejemplo un mensaje en el iPhone, para mi sorpresa, veo cómo mi interlocutor decide cagarse en el lenguaje, pasarse el lenguaje por el forro de las pelotas y reducir su capacidad expresiva a un triste y lastimero :)

Un simbolito de mierda que no tiene nada de ingenioso y que manifiesta la incapacidad lingüística y la debilidad mental del imbécil o la imbécil que, en vez de barajar significados hasta dar con el adecuado, reduce el poder de una cultura ancestral a un :)

Te escribí sobre un grabado de Rembrandt y me respondiste :)

Te escribí: para esta noche he comprado un centollo y cenaremos centollo, y tú respondiste :)

Cuando me propuse ir quitando de la agenda a todo aquel que alguna vez me respondiese con un :)

Tuve que echar marcha atrás y darle a la opción de no guardar los cambios, porque me quedaba con la agenda vacía”.

“Putos vecinos de mierda: limpiaron las buhardillas de fantasmas.

Y van a la puerta, sacan la llave del bolsillo y dan dos vueltas a derecha y abren y es la entrada a un hiperrealismo irrespirable.

Ni duendes, ni espíritus errantes: solo congoja y facturas de la luz por los rincones, facturas de toda clase y congoja amontonada como polvo encima de los muebles y mucha televisión.

Ya no hay quien sepa ver la cama como arenas movedizas, un colchón es un colchón y se acabó.

Lo joden todo con el uso, con la maldita palabra uso, con la maldita palabra uso que no es más que la conjunción de dos ideas: tiempo y mal empleo del tiempo.

Convierten con el uso el parquet de la sala en un simple pavimento de madera que hay que mantener lustroso como un espejo, cuando podría ser un falso fondo que debajo esconde infiernos, un tesoro y un galeón pirata entero sumergido, o espacios siderales poblados de bichos de tres cabezas.

Y podría seguir hablando el tiempo que me diera la gana, hablando y hablando sobre el arte de trivializar una vivienda.

Adquirirla es contraer el cáncer.

Por eso hoy tenemos calamares para guisar y un chute de heroína.

Y yo aúllo como un lobo herido dentro del hogar, aúllo por esta casa manchada de vida cotidiana”.

Rodrigo García

Sobre el escenario

Gonzalo Cunill

Intérprete

Entre 1992 y 1997 participó, entre otros, en los siguientes espectáculos: *El hundimiento del Titanic*, de H. Magnus Enzensberger (dirigido por Carlos Marquerie); *La tempestad* (textos de Shakespeare y Auden, bajo la dirección de Rodrigo García); *Casa sola* (texto y dirección de Antonio Fernández Lera); *Paisajes de un paseante*, de Juan Goytisolo (dirigida por Juan Muñoz); *La habitación doble*, de Charles Baudelaire, y *Los tres cerditos* (ambas bajo la batuta de Rodrigo García); *Performance slightly crouched*, de Bruce Nauman; *Dónde está la noche* (textos de Antonio Fernández Lera y dirección de Esteve Graset); *Notas de cocina* (dirigida por Rodrigo García); *Poemas de Georges Bataille* (dirigida por Elena Córdoba); *Fragments*; *El rey de los animales es idiota* (texto y dirección de Carlos Marquerie) y *120 pensamientos por minuto* (texto y dirección de Carlos Marquerie).

Desde 1997 participó durante varios años en diversas producciones de la Needcompany (Bruselas), bajo la dirección de Jan Lauwers: *The Snake Song Trilogy*, *Morning Song* y *Calígula*, de Albert Camus; y *Ein Sturm*, adaptación de *La tempestad* de Shakespeare realizada por Jan Lauwers para la Schauspielhaus de Hamburgo. Por sus trabajos actorales en *Morning Song* y *Calígula*, recibió en 1999 el galardón especial de la crítica teatral de Barcelona.

En los últimos años ha intervenido en los siguientes espectáculos teatrales: *Fräulein Julie*, proyecto de Charlotte Engelkes basado en *La señorita Julia* de August Strindberg (Schauspielhaus de Hamburgo); *El oficiante del duelo*, de Wallace Shawn (dirigido por Carlota Subirós); *Agamenón* (dirigido por Rodrigo García); *Greus questions*, de Eduardo Mendoza (dirigido por Rosa Novell); *Fedra*, de Racine (dirigido por Joan Ollé); *Noches blancas* (dirigido por Carlota Subirós); *Seis personajes en busca de autor*, de Pirandello (dirigido por Joan Ollé); *Fiestas populares*, una creación de Navarro, Cunill, Duarte y Aboal; *Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta* (dirigido por Rodrigo García); *Cruel y tierno*, de Martin Crimp (dirigido por Javier Yagüe); *Soldados de Salamina*, de Javier Cercas (dirigido por Joan Ollé); *King*, de John Berger (dirigido por Carlota Subirós); *El perseguidor*, de Julio Cortázar (dirigido por Lurdes Barba); *Memoria del jardín*, de Antonio Fernández Lera; *Platonov*, de Anton Chéjov (dirigido por Gerardo Vera); *Madre Coraje y sus hijos*, de Bertolt Brecht (dirigido Gerardo Vera) y *Las listas*, de Julio Wallowits.

En 1995 obtuvo el Primer Premio de Teatro Breve Caja España de Valladolid como autor por su obra *Tienes derecho a permanecer en silencio*. En cine ha participado, entre otras, en las películas *La pistola de mi hermano*, de Ray Loriga; *Airbag* de Juanma Bajo Ulloa; *The Goldfish Game*, de Jan Lauwers; *Amor idiota*, de Ventura Pons; *Cargo*, de Clive Gordon; *El perfume: Story of a Murdered*, de Tom Tykwer; *La silla*, de Julio Wallowits; *The Deal*, de Bryan Goeres; *La carta esférica*, de Imanol Uribe y *La sombra del sol*, de David Blanco. En televisión ha trabajado en las series *Diario de una abuela de verano*; *Àngels i sants*; *Cuenta atrás*; *Mà morta*; *Truca a la porta*; *El cor de la ciutat*; *El comisario*, *La señora*, *Aguila Roja* e *Hispania*.

Juan Loriente

Intérprete

Juan Loriente (Santander, 1959) se formó en el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, en Dinamarca con Torgeir Wethal del Odin Teatret y en el Proyecto Internacional de intercambio teatral Natasha Project. Colabora con Rodrigo García desde 1999, en espectáculos como *Borges* (1999), *Haberos quedado en casa*, *capullos* (2000), *After Sun* (2000), *Lo bueno de los animales es que te quieren sin preguntar nada* (2000), *Somebody to love* (2001), *Compré una pala en IKEA para cavar mi tumba* (2002), *La historia de Ronald el payaso de McDonalds* (2002), *Accidens (matar para comer)* [2004], *Arrojad mis cenizas sobre Mickey* (2006), *Cruda, vuelta y vuelta, al punto, chamuscada* (2007), *Versus* (2008), y *Muerte y reencarnación en un cowboy* (2009).

Entre 1992 y 2000 participó en espectáculos dirigidos por Carlos Marquerie: *El hundimiento del Titanic* (1992), *Comedia en Blanco I. Infierno* (1994), *El ignorante y el demente* (1996), *El rey de los animales es idiota* (1997), y *Lucrecia y El escarabajo disiente* (2000). Ha participado además en proyectos con Ana Vallés (*Teatro para camaleóns*, 1998), Jadranka Anjelic, La Ribot (*Los trancos del avestruz*, 1993; *Oh! Sole!*, 1995), La Fura dels Baus, Zsuzsanna Varkony, Lena Ekhem, Nekane Santamaría (*Encuentro de dos intimidades*), Francisco Valcárcel, Pati Doménech e Isaac Cuende.

Ha colaborado en cortometrajes con Juana Macías, Santiago Torres y Miguel Ángel Sainz, con Juan Ansótegui en proyectos de artes plásticas, con Elena Córdoba y Rodrigo García en un proyecto de videodanza (*Estaos quietos hijo de puta*, 1996), con Ion Munduate en la videocreación *Astra Tour* y con Rodrigo García en una videoinstalación. Ha dirigido el proyecto radiofónico *Homenaje a Manuel Llano*. Ha realizado los proyectos de investigación teatral *Terra-Terrae* (en los montes pasiegos de Cantabria) y *Confidencias o/y Reflejos* (Fundación Síndrome de Down). Ha impartido talleres teatrales en centros de formación actoral y pedagógica. Ha participado en la película *Smoking-Room*, dirigida por Julio Wollovits y Roger Gual.

Ficha artística y técnica

Texto, escenografía y puesta en escena: Rodrigo García

Traducción: Christilla Vasserot

Intérpretes: Gonzalo Cunill y Juan Loriente

Ayudante puesta en escena: John Romão

Iluminación: Carlos Marquerie

Creación de vídeos: Ramón Diago

Espacio sonoro: Daniel Romero

Escultura de Daisy: Cyrill Hatt

Pelucas: Catherine Saint-Sever

Vestuario: Méryl Coster

Construcción de decorado: Frédéric Couade

Entrenador canino: José-Claude Pamard

Dirección técnica: Roberto Cafaggini

Técnico de sonido: Vincent Le Meur

Técnico de escenario: Jean-Yves Papalia

Dirección técnica: Roberto Cafaggini

Un espectáculo de la Compañía Rodrigo García

Producción: Bonlieu Scène nationale Annecy

Coproducción: La Bâtie - Festival de Ginebra, con el apoyo de Saint-Gervais Genève Le Théâtre, en el marco del proyecto PACT

Beneficiario del FEDER con el programa INTEREG IV A Francia-Suiza

Producción delegada: Bonlieu Scène nationale Annecy

La crítica

LES INROKUPtibles

Patrick Sourd

11.09.2013

“Rodrigo García, el regreso del blasfemo”

Aquí está de nuevo en plena forma el que se apoda a sí mismo “el aguafiestas de mierda” y que asegura haberse transformado en cactus a raíz de las desilusiones. Con *Daisy*, multiplica las imprecaciones como un Diógenes bernhardiano a lo largo de los nueve cuadros de un espectáculo sin concesiones en el que se despacha con todo y con todos y más aún consigo mismo, para denunciar una sociedad en la que incluso una zanahoria puede parecer un palo y donde las vejigas se han convertido en linternas.

Rodrigo García firma con *Daisy* un magnífico poema dramático cuyos ecos nos perseguirán durante mucho tiempo. Nos conformaremos con recordar junto a Alfred de Musset que “los más desesperados son los cantos más bellos” y, de este modo, *Daisy* es un auténtico sollozo.

LIBÉRATION

René Solis

12.09.2013

Cosida en hilo negro, la obra no es por ello sombría. En García, la burla siempre alcanza y rebasa a la seriedad, desde la evocación de las alegrías del esquí acuático hasta las influencias comparadas de la *fondue* saboyana y las lasañas en la naturaleza de los sueños. Si la risa es un antídoto, el interés por la belleza también lo es. Esto se realiza mediante una escritura cada vez más exigente, en la que el moralista toma el riesgo de abandonar la comodidad del aforismo y de la fórmula que funciona para aventurarse en terrenos más poéticos o más misteriosos.

LE MONDE

Brigitte Salino

15.09.2013

“Rodrigo García y el lado oscuro de las cucarachas”

Cucarachas. Auténticas, bien negras, brillantes, pegajosas. Amontonadas, pegadas las unas a las otras, forman una masa movediza y compacta que se presenta como una peste negra ante la mirada de los espectadores de *Daisy*, el estupendo nuevo espectáculo de Rodrigo García, cuya creación acaba de ofrecerse en Annecy (Alta Saboya), del 10 al 13 de septiembre.

Una vez más, el autor y director de 49 años desarrolla un talento único en el manejo de la paradoja, de la mala fe, de la verdad y de la imprecación. (...) Los dos fabulosos actores de *Daisy* recitan estos textos en español, que se subtitulan en francés en una gran pantalla. Tenemos tiempo de leerlos y más ganas aún de releerlos: constituyen un vademécum, en el que cada uno puede encontrar su materia de reflexión sobre el arte de vivir. O de intentar vivir.

Isabella Rossellini

www.visiteursdusoir.com

Green Porno, Live on Stage (Porno verde, en vivo en escena)

Teatro

País: Francia / Idioma: Inglés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 4 al 6 de junio de 2015, a las 20 horas

Día 7 de junio de 2015, a las 18 horas

Sobre la obra

“Isabella nos da una lección de ciencias naturales con una seriedad que te da la risa. El público se divierte y cuando los cortos son proyectados, las carcajadas llegan de todas partes. El texto de Jean-Claude Carrière es excelente. Y la bella narradora tiene un montón de espíritu. ¡Seguro que cada cual aprenderá una cosa!”. **ARMELLE HÉLLIOT, LE FIGARO**

La gran musa del cine independiente Isabella Rossellini retoma su pasión por la vida silvestre con la obra *Green Porno, Live on Stage (Porno verde, en vivo en escena)*, que podrá verse por primera vez en España en junio de 2015 como flamante clausura de la 32ª edición del Festival de Otoño a Primavera. Con grandes dosis de humor, la que fuera rostro inolvidable de la firma Lancôme y protagonista de películas de culto como *Terciopelo azul* de David Lynch, ofrece aquí una actuación encantadoramente excéntrica, con la que explora la vida sexual de las criaturas que habitan nuestro jardín: Rossellini abordará desde el comportamiento conyugal de las arañas más mortíferas hasta las costumbres de dormitorio de gusanos, abejas o libélulas... Porque, precisamente, ha sido en la naturaleza donde la actriz se ha topado con los escándalos de catre más jugosos, como se empeñará en demostrar de forma tan gráfica como hilarante (e, incluso, a golpe de disfraces) a lo largo de todo el montaje.

Tras su premiada serie de cortometrajes también llamada *Green Porno*, que serán proyectados en escena como complemento a su monólogo, Rossellini demuestra de nuevo un acercamiento a ese hábitat natural tan maravillosamente extraño y juguetón, mientras explora de cerca a la vida privada de los animales más diversos y, ante los ojos del espectador, descubre la biología como uno de los mayores espectáculos del mundo. *Green Porno, Live on Stage (Porno verde, en vivo en escena)* ha sido aplaudido por la crítica como un montaje “innegablemente divertido y entretenido. Un encanto ridículo al que es imposible resistirse” (The Hollywood Reporter) o “fascinante, un testimonio de la increíble variedad de la naturaleza” (The New York Times).

Con nombre propio

“Siempre he amado los animales. Me fascina en especial la diversidad de la naturaleza. Mi familia lo sabe bien. Desde que era niña me llevaba a casa a todo tipo de gatos y perros callejeros o abandonados, pero también gusanos, ranas, insectos y una gran cantidad de libros sobre animales; y en la universidad cursé muchas asignaturas de biología.

Dado mi trabajo primero como modelo, luego como actriz, esta pasión mía permaneció desconocida por el público. Pero al evolucionar mi carrera hacia la escritura y dirección de películas, la biología se convirtió en mi principal fuente de inspiración.

Animada por el actor y director Robert Redford, que apoya con gran convicción las películas experimentales e independientes, y tiene además un gran interés por la naturaleza, empecé a hacer cortometrajes cómicos sobre animales: *Green Porno* trata sobre la reproducción animal, *Sedúceme* versa sobre diferentes estrategias de cortejo sexual y *Mammas* habla sobre las diferentes maneras que tienen los animales de ejercer la maternidad.

“Esto es lo que hacemos los artistas -comenta Redford acerca de mis películas-. Contamos cosas serias de la manera más accesible y entretenida posible”.

El gran Jean-Claude Carrière, quien escribe la versión cómica teatral de mi interés por la naturaleza, dijo sobre el asombro y fascinación que produce: “¿Cómo podríamos llegar a aburrirnos? Desde luego, la biología es el mayor espectáculo del mundo”.

Isabella Rossellini

¿Quién inventó el sexo? ¿Por qué y cómo se hizo?

Junto a Isabella Rossellini, intento responder a esas preguntas desde la observación del mundo natural, de los paquidermos a los insectos.

¡Qué sorprendente! ¡Qué extraño! Machos devorados justo después del acto reproductivo, el esperma de uno desalojado de la vagina de la hembra por el de otro macho, orgías salvajes, peleas feroces, danzas, seducciones, extravagancias, acrobacias inexplicables, enigmas mortales, perversiones, machos encinta, recién nacidos devorados vivos... Es como si la naturaleza hubiera multiplicado las pistas para crear confusión. Es como si la vida, para posibilitar la reproducción, jugase un juego peligroso y caótico, cuyas normas son establecidas por no se sabe quién y difieren según la especie.

Piernas abandonadas flotando río abajo, listas para ser halladas por el esperma. Salmones apareándose en el río en el que nacieron justo antes de su desvanecimiento y muerte. La termita reina es capaz de engendrar termitas obreras o guerreras, dependiendo de las necesidades de su comunidad... Los caracoles, siendo hermafroditas, se provocan con un picotazo de aguijón antes del acto. La hembra de un gusano acuático se recluye en una concha de diez agujeros, siendo sólo uno el que da acceso a ella. El macho tiene que rociar con su esperma los diez agujeros, y eventualmente muere de agotamiento habiendo cumplido su misión.

El hecho de que la vida se perpetúe a cualquier precio ofrece un espectáculo intrigante y terrorífico que nos lleva a la pregunta ineludible: ¿qué hay de nosotros? ¿Dónde quedamos en medio de todo esto?

La conferencia de Isabella Rossellini sobre el apareamiento en el mundo animal será interrumpida en varias ocasiones por proyecciones de cortometrajes de dos minutos dirigidos por ella misma, en los que interpreta a una mosca, a un pato, a un calamar o a un insecto. Y la actriz los comentará en directo.

Los animales preseleccionados (para los cortos existentes) son: el caracol, la lombriz, la mosca, la gamba, la araña mortal, la mantis religiosa, la anchoa, y la serpiente bifálica.

Jean-Claude Carrière

Una gran actriz con un proyecto disparatado: escenificar la sexualidad de los animales. Con el bagaje de la dirección de sus diez cortos sobre el tema, Isabella planea ahora presentar el proyecto en vivo sobre las tablas. Apoyada en las palabras de Jean-Claude Carrière, lo único que le faltaba era una visión crítica del proceso de ensayos. Cuando la vi, dije que sí instantáneamente; es majestuosa, deliciosa, “loca”, y pensé inmediatamente que nos íbamos a divertir de verdad.

Cuando conocí a Isabella Rossellini, descubrí una personalidad fuerte con un conocimiento certero, pero en especial, a una artista singular, completa e íntegra con una locura creativa juguetona, que la permite proponer cualquier cosa sin caer en la exageración.

Tiene la gravedad de la infancia y las ausencias de una soñadora, es extremadamente organizada para luchar contra la improvisación impredecible de los sentimientos... Y cuanto más se contiene corporalmente, más despliega la actriz sus alas para desobedecer. Su magia brota de su vestido, de su belleza misteriosa siempre contaminada de una risa que irradia felicidad. Y su musicalidad única viene de sus “acentos”, de sus silencios ¡y de una duda juguetona de saltar de un idioma a otro!

Cuando hablamos de la diversidad de la sexualidad animal, descubrí lo abrumador que es el tema, asombroso, y cuánto nos habla del mundo y de su diversidad, de lo enormemente sofisticado que en realidad es. Desde ese momento se volvió esencial el compartir con el público la densidad del proyecto. Isabella proponía con criterio imágenes, títeres, trajes y mimos... Y de repente brotaba la risa mientras intentaba retratar mediante la mímica el esfuerzo que soporta una lombriz para reproducirse...

Me dedicaré en cuerpo y alma a mostrarles, por todos los medios, el extraordinario mundo de amor que nos rodea, la belleza del reino animal, la inmensa variedad de enfoques del amor, y quizá todo ello nos anime a pensar un rato sobre nuestra propia manera de afrontar el asunto.

Muriel Mayette

Sobre los artistas

Isabella Rossellini

Creación e interpretación

Isabella Rossellini tuvo una larga carrera como modelo que duró más de 25 años, 14 de los cuales los pasó siendo la imagen corporativa de la compañía de cosméticos Lancôme.

Como actriz se la conoce sobre todo por películas como *Terciopelo Azul* y *Corazón Salvaje*, ambas de David Lynch. También ha trabajado con directores como Robert Zemeckis en *La muerte os sienta tan bien*, Peter Weir en *Fearless (Sin miedo a la vida)*, John Schlesinger en *El inocente*, o Campbell Scott en *Big Night*.

Se la ha visto recientemente en la comedia romántica *Tres veces 20 años (Late Bloomers)*, de Julie Gavras, coprotagonizada por William Hurt; *Keyhole*, de Guy Maddin; *Pollo con ciruelas*, de Marjane Satrapi; *La soledad de los números primos*, de Saverio Costanzo; y *Du vent Dans mes mollets*, de Carine Tardieu.

Con su película *My Dad Is 100 Years Old (Papá tiene 100 años)*, un homenaje a su padre Roberto Rossellini, Isabella debutó como guionista, así como co-directora junto a Guy Maddin.

En 2008, animada por Robert Redford, Isabella empezó a escribir y a dirigir una serie cortometrajes para el canal de televisión Sundance, del actor y director. *Green Porno*, una aproximación cómica, teatral y didáctica a los hábitos de apareamiento en el mundo animal, tuvo un éxito enorme que llevó a la producción de otras series siempre con el tema de los animales: *Seduca Me*, *Mammas* y un programa especial de una hora para Discovery Channel titulado *Animals Distract Me*.

Isabella es hija de la oscarizada actriz sueca Ingrid Bergman (*Casablanca*, *Anastasia*, *Sonata de otoño*) y del revolucionario e icónico director italiano Roberto Rossellini, que hizo historia en el cine con *Roma, ciudad abierta*. Isabella nació en Roma y pasó su infancia entre Roma y París. Se mudó a Nueva York a los 19 años para estudiar inglés y asistir a la universidad, y se instaló en la ciudad. Tiene doble nacionalidad, estadounidense e italiana.

Jean-Claude Carrière

Creación

Jean-Claude Carrière lleva más de 50 años explorando todos los campos de la expresión contemporánea. Debutó en el cine junto a Jacques Tati y Pierre Etaix, trabajó como guionista para Luis Buñuel (*Belle de Jour*, *El discreto encanto de la burguesía*), Milos Forman (*Juventud sin esperanza*, *Valmont*), Volker Schlöndorff (*El tambor de hojalata*), Jacques Deray (*La piscina*, *Borsalino*), Louis Malle (*Viva María*, *Milou en mayo*), Jean Paul Rappeneau (*Cyrano de Bergerac*) y Michaël Haneke (*La cinta blanca*).

Ha escrito sus propias obras para teatro (*L'aide-mémoire*), además de haber trabajado con Peter Brook durante 34 años, escribiendo, en particular, *La conferencia de los pájaros* y *La Mahabharata*. Ha escrito una docena de guiones de películas para televisión, de las que tres han sido galardonadas con el premio "7 d'or" (destacando *La controverse de Valladolid*). También ha escrito libretos de ópera, así como de musicales (*Quel que soit le songe* con Hanna Schygullah) y varias canciones, algunas de las cuales han sido cantadas por Juliette Gréco.

Es también autor de numerosos libros, entre ellos *Le Vin bourru*, *Fragilité*, un *Diccionario amoroso de la India* y otro sobre México. Su último libro se titula *Désordre*.

Ficha artística y técnica

Texto: Isabella Rossellini y Jean-Claude Carrière

Asesoramiento artístico: Muriel Mayette

Diseño de luces y vídeo: Antoine Manichon

Versión inglesa: Julia Groopman

Estreno absoluto: Printemps des Comédiens, 2013, Montpellier (Francia)

Producción: Les Visiteurs du Soir

Links a los cortometrajes de *Green Porno*

<http://www.youtube.com/watch?v=9WtftQ7AbEw&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=GnfW00lo80c&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=zm4MvqVaVNA&feature=related>

http://www.youtube.com/watch?v=2xyI292Hy_o&feature=related

La crítica

THE HOLLYWOOD REPORTER

Frank Scheck

20.01.2014

“Innegablemente divertido y entretenido. Un encanto ridículo al que es imposible resistirse”.

THEATERMANIA.COM

David Gordon

19.01.2014

“La noche revolotea divertida entre muchas carcajadas y una gran dosis de conocimiento”.

SHEWIRED.COM

Kelsy Chauvin

19.01.2014

“La interpretación de Rossellini es al mismo tiempo esclarecedora, apasionante y entretenida”.

NEW YORK THEATER

Jonathan Mandell

18.01.2014

“Una conferencia de 75 minutos, tan erudita como divertida, animada por una serie de cortometrajes”.

SCRIBICIDE – A NEW YORK THEATRE BLOG

Aaron Botwick

17.01.2014

“Un recorrido fascinante por este inusual reino. Un espectáculo absolutamente inteligente, histórico y humano. *Grazie* Isabella”.

THE NEW YORK TIMES

Neil Genzlinger

20.01.2014

“Fascinante, un testimonio de la increíble variedad de la naturaleza”.

NEW YORK POST ***

Elisabeth Vincentelli

18.01.2014

“Al igual que la serie de cortometrajes, el espectáculo teatral es a la vez surrealista y científicamente preciso”.

COMUNIDAD DE MADRID

Contacto de prensa

Prensa XXXII FESTIVAL DE OTOÑO A PRIMAVERA:

Luisa Castiñeira

fop@pezbananacomunicacion.com

Teléfono: 620 11 31 55

Prensa CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA:

Pablo Muñoz, Elena Delgado, Milagros Gosálvez, Sandra Aller

prensa.etc@madrid.org

Teléfono: 91 720 81 83

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

Alcalá, 31, 28014, Madrid

www.madrid.org/fop

facebook.com/CulturaComunidadMadrid

[#FestOtoño](https://twitter.com/FestOtoño)

La Suma de Todos

 Comunidad de Madrid

www.madrid.org