

Blind Summit Theatre

www.blindsummit.com

The Table (La mesa)

Teatro de títeres

País: Reino Unido / Idioma: Inglés (con subtítulos 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 fue inicialmente 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 la utilizamos en dicho espectáculo, en parte, porque parecía demasiado bonita.

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 no 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 aquella propaganda nazi antisemita fue en cierto modo redimida.

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 dejé 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.