

Tiago Rodrigues / Teatro Nacional D. Maria II

www.teatro-dmaria.pt

By Heart

Teatro

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

Estreno en Madrid

Teatro, fechas y horarios

Teatro del Barrio

Del 17 al 19 de marzo de 2016, a las 20 horas. Día 20 de marzo, a las 18 horas

Sobre la obra

“Un espectáculo con la apariencia de una sencillez fraternal, corto, pero tan profundo, tan inteligente y tan magnífico que salimos de la sala profundamente conmovidos. Tiago Rodrigues es un poeta, un vidente, un artista que nos conduce, sin ninguna red de seguridad, a través de los caminos resbaladizos de la memoria y de la poesía, del significado de la literatura y de la muerte, del teatro”. **ARMELLE HÉLIOT, LE FIGARO**

En *By Heart*, el dramaturgo y actor Tiago Rodrigues -actual director artístico del prestigioso Teatro Nacional de D. Maria II y uno de los artistas más aclamados de Portugal- enseña a diez personas un poema que desconocen. Estas diez personas nunca han visto el espectáculo y no tienen ni idea de qué texto tendrán que aprender de memoria frente a la audiencia. Mientras trabaja con ellos, Rodrigues despliega una serie de vivencias de su abuela casi ciega mezcladas historias de escritores y personajes de libros que están, de alguna manera, vinculadas con la anciana mujer y también consigo mismo. Los libros están también ahí, sobre el escenario, dentro de cajas de fruta de madera. Y, mientras cada par de versos es enseñado al grupo de diez espectadores, conexiones improbables emergen entre el Premio Nobel Boris Pasternak, un cocinero del norte de Portugal y un programa televisión holandés llamado *Belleza y Consolación*, y el misterio detrás de la elección de ese poema se va resolviendo lentamente.

By Heart –cuya traducción literal significa “de memoria” – es una obra sobre la importancia del contrabando de palabras e ideas que solo el retener un texto en tu memoria puede conseguir. Versa sobre un teatro que se reconoce a sí mismo como ese lugar de transmisión de lo que no se puede contabilizar en metros, euros o bytes. Trata sobre el escondite seguro que los textos prohibidos han encontrado siempre en nuestros cerebros y en nuestros corazones, como una garantía de la civilización, incluso en los tiempos más bárbaros y desolados. Como el propio George Steiner diría en una entrevista en el programa de televisión *Belleza y Consolación*: “Una vez que diez personas saben un poema de memoria, no hay nada que la KGB, la CIA o la Gestapo puedan hacer. El poema sobrevivirá”. En resumen, *By Heart* es un programa de entrenamiento para la resistencia que solo llega a su fin cuando los diez nuevos soldados aprenden un poema de memoria.

El estreno absoluto de *By Heart* tuvo lugar en el Teatro María Matos de Lisboa el 19 de noviembre de 2013. Antes de visitar Madrid de la mano del XXXIII Festival de Otoño a Primavera, en España la obra pudo verse con una gran acogida por parte del público y la crítica en marzo de 2014 en la Alhóndiga de Bilbao y en febrero de 2015 en el Festival Escenas do Cambio de Santiago de Compostela.

Sobre el artista

Tiago Rodrigues

Autor, director y actor

Nacido en 1977, Tiago Rodrigues es el actual director artístico del Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa, puesto que ostenta desde el mes de diciembre de 2014. Es un actor, dramaturgo y director cuyo teatro poético y subversivo le ha convertido en uno de los más prestigiosos artistas de Portugal. Con apenas 21 años, abandonó la escuela de teatro para unirse a la compañía belga tg STAN, con quien co-creó e interpretó múltiples piezas, que fueron presentadas en más de 15 países.

En el año 2003 funda la compañía Mundo Perfeito junto a Magda Bizarro y con ella desarrolla un trabajo basado en la colaboración artística y en los procesos de creación colectiva, siendo programado y producido por renombrados festivales internacionales, como el Alcantara Festival, el Kunstenfestivaldesarts o el Festival d'Automne de París. Además, sus obras han sido presentadas en países como Portugal, Bélgica, Brasil, Francia, Alemania, Holanda, Irlanda, Italia, Líbano, Noruega, Rumanía, Singapur, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Entre sus creaciones más celebradas se citan títulos como *O que levas desta vida*, *Se uma janela se abrisse (Si una ventana se abriese)*, presentada en Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid en 2012, *Tristeza e alegria na vida das girafas*, *By Heart*, *Entrelinhas* e *Bovary*.

El ritmo de trabajo de Tiago Rodrigues es incansable: junto a Mundo Perfeito creó más de 30 obras entre los años 2003 y 2014. Durante ese periodo, Rodrigues también colaboró a nivel internacional con artistas procedentes de Bélgica, Líbano, los Países Bajos y Brasil. Uno de sus espectáculos, *Three fingers below the knee*, fue galardonado con los premios al Mejor Espectáculo de 2012 por la Sociedad Portuguesa de Autores y al Globo de Oro por el canal portugués de television SIC.

Paralelamente durante todo este tiempo, Rodrigues ha colaborado también con otras compañías, coreógrafos y cineastas, además de enseñar en centros y escuelas, como la escuela de danza PARTS de Anne Teresa de Keersmaecker, en Bruselas, y otros teatros y centros de enseñanza de danza tanto en Portugal como en el extranjero, entre los que se incluyen programas universitarios como "The Autonomus Actor" en la Escuela de Teatro de Estocolmo. Asimismo, ha realizado trabajos como comisario o participando en proyectos artísticos comunitarios. Profundamente enraizado en la tradición teatral colaborativa, recientemente ha creado piezas que destacan por la forma en que manipulan documentos con herramientas teatrales, combinando la vida pública y la privada y retando nuestra percepción de los fenómenos históricos y sociales.

Ya como director artístico del Teatro Nacional D. María II, Tiago Rodrigues ha reescrito y sacado a escena tres tragedias griegas: *Ifigénia*, *Agamémnon* y *Electra*. Actualmente, se encuentra trabajando en una nueva versión en francés de *Bovary*, que se estrenará en abril de 2016 en el Théâtre de la Bastille de París. También en este teatro presentará su próxima creación, *Je t'ai vu pour la première fois au Théâtre de la Bastille*, cuyo estreno está previsto para el mes de junio.

Con nombre propio

Decoración de interiores

“Como si fuera consciente de la fragilidad y la traición de las facultades del hombre, el poema tiene como objetivo la memoria humana, porque la memoria suele ser lo último en desaparecer, incluso cuando toda nuestra existencia se derrumba a nuestro alrededor, como si estuviéramos tratando de mantener un recuerdo de la desaparición en sí misma”. Cito a Joseph Brodsky de memoria. Y sé de lo que habla cuando afirma que nuestra fisiología es impotente ante la invasión poética. Como actor, algunos textos permanecen dentro de mí, se han asentado y nunca me ha abandonado desde entonces. Es precisamente por estos recuerdos que me embarqué en un viaje cuando mi abuela, que es de Trás-os-Montes, me pidió que eligiera un libro para aprendérselo de memoria, para que ella pudiera leerlo en su mente una vez que perdiera la visión. Mientras estaba buscando el libro, creé *By Heart*, donde enseñé un soneto de Shakespeare a diez miembros del público que se ofrecen voluntarios para subir al escenario.

En *By Heart*, narro historias relacionadas con mi abuela, con Boris Pasternak, con Ray Bradbury y con Nadezhda, la mujer de Osip Mandelstam. Cuando el poeta ruso fue arrestado y sus libros fueron confiscados, ella comenzó a enseñar un poema a diez personas al mismo tiempo, en su cocina. De ese modo, su marido continuaría siendo publicado en la memoria de la gente.

Hace ya dos años que presento este espectáculo alrededor del mundo. Cerca de 200 espectadores han aprendido ya este soneto sobre el escenario y me cuesta creer, incluso cuando la gira del estreno haya terminado, que este viaje no se hará nunca más. Porque sé que se trata de un viaje que busca las que podrían ser las últimas palabras de mi abuela. Y quizás, incluso, mis últimas palabras. Así es como comienza el soneto 30: “*When to the sessions of sweet silent thought / I summon up remembrance of things past (Cuando pienso en las sesiones del dulce silencio / invoco la búsqueda del tiempo perdido)*”.

Tiago Rodrigues

Ficha artística y técnica

Un trabajo escrito e interpretado por: Tiago Rodrigues

Fragmentos y citas tomadas de: William Shakespeare, Ray Bradbury, George Steiner y Joseph Brodsky, entre otros autores

Escenario, utilería, vestuario y fotos de escena: Magda Bizarro

Producción ejecutiva sobre la creación original: Magda Bizarro y Rita Mendes

Una producción del: Teatro Nacional D. Maria II, sobre una creación original de la compañía Mundo Perfeito

Un espectáculo credo con el patrocinio financiero del: Governo de Portugal | DGArtes

Coproductores: O Espaço do Tempo y Maria Matos Teatro Municipal

La crítica

LE FIGARO

Armelle Héliot

06.11.2014

“Un espectáculo con la apariencia de una sencillez fraternal, corto, pero tan profundo, tan inteligente y tan magnífico que salimos de la sala profundamente conmovidos. Tiago Rodrigues es un poeta, un vidente, un artista que nos conduce, sin ninguna red de seguridad, a través de los caminos resbaladizos de la memoria y de la poesía, del significado de la literatura y de la muerte, del teatro”.

LE MONDE

Brigitte Salino

11.11.2014

“Una Hermosa experiencia sobre la memoria. Rodrigues maneja la puesta en escena con gran ternura y detalle, acompañados por un avezado conocimiento”.

DIARIO SEMANAL EXPRESSO, SUPLEMENTO ATUAL

Cristina Margato

16.11.2013

“Un texto autobiográfico con el que Tiago Rodrigues se adentra en los orígenes de su propia familia, mientras que, simultáneamente, afronta el reto intelectual de entender la importancia del arte como una herramienta transformadora de la vida. *By Heart* nos habla de la memoria, de la importancia del almacenamiento de las palabras, pero también del consuelo que puede nacer tras registrarlas en el único espacio inviolable que existe dentro de nosotros, nuestros pensamientos”.

MEDIAPART

Véronique Klein

05.11.2014

“Tenemos la sensación de ser parte de una comunidad viva, con un corazón y un cerebro, que comparte un momento efímero que se queda impreso permanentemente en nuestros cuerpos. Nos sumergimos en el metro y nos sorprendemos al encontrarnos a nosotros mismos deseando susurrarle a nuestro vecino *“cuando pienso en las sesiones del dulce silencio / invoco la búsqueda del tiempo perdido”*. Felices de saber de memoria al menos las dos primeras líneas, para darnos cuenta de que nos hemos convertido en soldados rebeldes de las fuerzas de la resistencia poética”.