

Rodrigo García / *Humain trop humain* – CDN Montpellier

www.humaintrophumain.fr

4

Teatro

País: Francia / Idioma: español / Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2015

Estreno en Madrid

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 1 al 3 de junio de 2017, a las 20.30 horas

Día 4 de junio, a las 19.30 horas

Y además...

Encuentro de Rodrigo García para profesionales, estudiantes y aficionados

Moderado por Rubén Gutiérrez del Castillo

Viernes 2 de junio, a las 18 horas, en la Sala de Prensa de los Teatros del Canal

Entrada libre hasta completar aforo

Encuentro de Rodrigo García con el público

Sábado 3 de junio, en la Sala Verde de los Teatros del Canal, al finalizar la función

Entrada libre hasta completar aforo

Sobre la obra

“El teatro de Rodrigo García sigue consiguiendo esa compleja y fascinante alquimia entre la mordacidad y la dureza de la crítica, las cuestiones filosóficas y un humor y una comicidad redentoras”. *Artezblai*

Tras sus revolucionarias *Muerte y reencarnación en un cowboy* (2010) y *Daisy* (2015), el siempre interesante y controvertido Rodrigo García visita de nuevo el Festival de Otoño a Primavera con *4*, que en el mes de junio podrá verse en la Sala Verde de los Teatros del Canal. 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.

En esta ocasión, el creador narra una historia de acumulación de cascabeles, de cabezas de coyotes, de movimientos con ropa enjabonada, de tocadiscos con la *Sinfonía nº 4* de

Beethoven, de gallos campando a sus anchas, de gusanos atrapados por plantas carnívoras, de niñas de nueve años, de samuráis, de dibujos animados, de luces de estadios de fútbol y de drones que traen a la ciudad ensoñaciones en forma de música de campanas.

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 en junio acercará de nuevo en Madrid.

El estreno absoluto de *4* tuvo lugar en noviembre de 2015 en el CDN de Montpellier. En España, antes de aterrizar en Madrid de la mano del XXXIV Festival de Otoño a Primavera, pudo verse en el Festival TNT de Terrassa en septiembre de 2016.

Sobre el artista

Rodrigo García

Dramaturgo y director

Rodrigo García nació en 1964 en Buenos Aires. Es autor, escenógrafo y director de teatro. En 1986, se instala en Madrid y en 1989 crea 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 intérpretes 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 2007 presenta, en el Festival d'Avignon, *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*.

En 2009, la UNESCO le otorga el XI Premio Europa de Teatro. En 2014 es nombrado programador asociado del Malta Festival de Polonia. El 1 de enero de 2014, es designado director del Centro Dramático Nacional de Montpellier, que él renombra como Humain trop humain ("Humano demasiado humano"). Rodrigo García transforma el CDN en un espacio de creación abierto a la *performance*, la danza, la música y las artes visuales, con un departamento de artes digitales. Sus actores de confianza se unen al proyecto para crear una compañía permanente en el centro.

En el CDN crea las piezas: *Humain trop humain, Flame* y *4*. En marzo de 2016 crea la obra *Hamlet Kebab* para el teatro La Commune CDN Aubervilliers. En junio de ese mismo año, firma la puesta en escena de la ópera *L'Enlèvement au sérail*, de Mozart, dirigida por el director de orquesta Arthur Fagen en la Deutsche Oper de Berlín. Les Solitaires Intempestifs, su casa editorial en Francia, ha publicado desde 2001 una veintena de sus títulos, incluyendo dos colecciones, *Cendres* (1996-1999) y *Cendres* (2000-2009), y su más reciente *Barullo* (2015).

Sobre la compañía

Humain trop humain es un Centro Dramático Nacional basado en Montpellier. Rodrigo García (autor, director de escena y escenógrafo) lo encabeza desde 2014 y lo transforma en lugar de creación contemporánea, de reflexión, de encuentros y de programación de espectáculos nacionales e internacionales. En Humain trop humain (con él lo ha renombrado) conviven la producción y la difusión de artes escénicas, la música, los debates, las conferencias, las artes visuales y la formación. Humain trop humain creó su compañía permante en enero de 2015. Sus miembros, además de formar parte de las nuevas producciones del CDN y de participar en las creaciones en gira, realizan diferentes talleres y laboratorios y toman partido en las lecturas y en la organización de distintos eventos. Esta compañía permanente reúne a los actores Nùria

Lloansi y a Juan Navarro, así como al creador Daniel Romero, director del Mèq – Laboratorio de Creación Numérica de Humain trop humain.

Con nombre propio

“Es de suponer que para cada artista un proceso de creación es algo que tiene sus reglas particulares; algunos las heredan, otros nos las inventamos. En mi caso, las reglas son tan claras que describirlas se antoja una tarea menor y el resultado, poco o nada interesante para el lector. ¿Cómo describirías algo tan familiar como respirar?”

Reconozcamos que lo sustancial habita en lo subyacente, que de una obra lo valioso es lo que se encuentra semienterrado. Para quienes busquen un tema, nuestras obras son perfectas: como jamás reparamos en ello, la tarea del tema recae en el espectador, será su pasatiempo, descifrar de la obra aquello que le resulte familiar o evocador.

Otra cosa es la historia: en la historia ponemos nuestro mayor empeño. Win Wenders dijo que con solo juntar dos imágenes ya había una historia delante de nuestros ojos. En *4*, la historia trata de una acumulación de cascabeles, cabezas de coyote, movimientos con ropa enjabonada, tocadiscos con la *Sinfonía nº 4* de Beethoven, gallos campando a sus anchas, niñas de nueve años, un poco de literatura, gusanos atrapados por plantas carnívoras, un samurái, tenis contra una pintura de Courbet, dibujos animados, reflexiones sobre el *doggy style*, luces de estadio de fútbol y drones que llevan a la ciudad ensoñaciones en forma de música de campanas”.

Rodrigo García

Ficha artística y técnica

Texto, creación del espacio escénico y puesta en escena: Rodrigo García

Intérpretes: Gonzalo Cunill, Núria Lloansi, Juan Lorient y Juan Navarro (con la participación de dos niñas pequeñas invitadas)

Ayudante de dirección: John Romão

Iluminación: Sylvie Mélis

Creación de vídeo: Serge Monségu, Daniel Romero y Ramón Diago

Creación sonora: Daniel Romero, Serge Monségu y Juan Navarro

Creación numérica: Daniel Romero

Vestuario: Marie Delphin

Producción asociada: Humain trop humain - CDN Montpellier

Coproducción: Théâtre Nanterre-Amandiers CDN, Festival d’Automne à Paris, La Maison de la Culture d’Amiens - Centre européen de création et de production, Théâtre de Liège y Bonlieu Scène nationale Annecy

Gracias a la fábrica de jabón: Le Fer à Cheval – Marseille

La crítica

L'express

06.11.2015

“El argentino Rodrigo García logra elaborar un lenguaje poético y escénico singular y radical, frente a la pérdida de significado desarrollada por la sociedad de consumo”.

Artezblai

Afonso Becerra

15.06.2015

“Un espectáculo en el que se revientan los tabús y se planta cara a la hipocresía social, desde una voz muy personal y herida. (...)”

En *4* se reconoce esa poética teatral heterodoxa, de impactante plasticidad y acerada crítica, que caracteriza, desde hace muchos años, las creaciones de Rodrigo García y su equipo.

El escenario se muestra tal cual, con diferentes dispositivos que van a intervenir en la acción: una pared apaisada de bastidores de madera, que servirá de pantalla audiovisual y de frontón para jugar al tenis; un enorme foco *skylight*; un *chaise longue* de cuero negro y metal; un *savon de Marseille* gigante; un tocadiscos giratorio y una maceta con una planta...

En el paisaje escénico se van a ir produciendo, con la textura de la *performance*, diferentes situaciones de juego entre Gonzalo Cunill, Núria Lloansi, Juan Loriente y Juan Navarro, que incluyen gallos calzados con deportivas y niñas maquilladas, peinadas y con zapatos de tacón, además de espectadoras/es que suben a bailar cumbia y a mantener una conversación y un simulacro alrededor del *doggy style*, o sexo a cuatro patas.

Sin duda el *4* es aquí más que un número. Es una declaración sobre un tipo de teatro concreto, que abre sus juegos a la retórica escénica de la metáfora y de la ironía.

En este sentido, hay secuencias o cuadros de antología, como cuando Juan Loriente lanza pelotas con una raqueta contra la imagen de la vagina pintada en *El origen del mundo* por Gustave Coubert, mientras escuchamos, amplificadas, los gemidos de mujeres tenistas en el esfuerzo del juego.

El cuadro o secuencia de las niñas bailando sobre tacones, maquilladas, peinadas y vestidas como mujeres adultas, que ofrecen su feminidad, dentro de los clichés de la mujer objeto. Después de observarlas, en una proyección audiovisual, en la sesión de maquillaje y peluquería.

Las niñas sobre los tacones y los gallos calzando deportivas y deambulando por el escenario, más allá de la plasticidad chocante, despliegan una polisemia asociada a una crítica de lo que la sociedad de consumo hace tanto con animales como con personas, en un juego de domesticación y depredación, más o menos encubiertos.

El teatro de Rodrigo García sigue consiguiendo esa compleja y fascinante alquimia entre la mordacidad y la dureza de la crítica, las cuestiones filosóficas y un humor y una comicidad redentoras.

Hay momentos, sobre todo al principio y al final, de fuerte focalización textual. Ahí el discurso verbal pasa a un primerísimo plano, trufado de pasajes llenos de procacidades y declaraciones impúdicas, aforismos filosóficos en clave popular, descripción de anécdotas perturbadoras, por lo que tienen de denuncia y grito metafórico desgarrador. (...)

La doble moral de la sociedad en general, y de los *progres* en particular, la dificultad de las personas para juntarse y amarse, sin hacerse daño, la perversidad del sistema económico, laboral y de consumo... aparecen evocados a través de acciones lúdicas y, en muchos casos, polémicas, en parte por la libertad de la que hacen gala. (...)

En el comienzo de *4*, después de que los cuatro entren enmarañados en una red que al mismo tiempo que los une, también los atrapa, aparece el foco en la palabra y las declaraciones de que el mundo, y la propia vida, se iniciaron como un acto de violencia contra la nada reinante. De ahí a las analogías con la violencia del acto sexual, la fecundación y el parto.

Hay algo en el teatro de Rodrigo García que nos muestra una cierta visión apocalíptica. El escenario, por veces, también es una especie de apocalipsis teatral en la acumulación simultánea y contrastante de estímulos. El génesis de ese apocalipsis tiene que ver con la belleza plástica, con la sugestión poética y con la redención cómica, además del factor humano que alienta encima del escenario dando calor a la dureza de la acción que acomete. No hay otra redención que esa: la del calor humano. Esa temperatura que aquí irradian la actriz y los actores”.