

Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi

Foto: Emilio García Wehbi

TEATRO

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle

País: Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 5 minutos (sin intermedio)

Traducción y versión: RICARDO IBARLUCÍA Dirección y puesta en escena: EMILIO GARCÍA WEHBI Concepto dramático: MARICEL ALVAREZ y EMILIO GARCÍA WEHBI Intérprete: MARICEL ALVAREZ Intérpretes en vídeo: GUILLERMO ARENGO, BLAS ARRESE IGOR, POMPEYO AUDIVERT, CRISTINA BANEGAS, PAULA ITURIZA, JULIANA MURAS, OSMAR NÚÑEZ y MARÍA ONETTO Vestuario: MARTÍN CHURBA y ANDREA SALTZMAN Escenografía: JUAN LAZARO Iluminación: ALEJANDRO LE ROUX Música y sonido: MARCELO MARTÍNEZ Música adicional: P.J. HARVEY y CALEXICO Fotografías: EMILIO GARCÍA WEHBI Responsable de escenografía: JULIETA MARÍA POTENZE Asistente de dirección y producción: FELICITAS LUNA y JULIANA MURAS
-ESTRENO EN ESPAÑA-

“CONTAR UN RELATO DE AMOR ES, TARDE O TEMPRANO, CONTAR UNA HISTORIA DE DOLOR...”. - E. García Wehbi
En medicina, el término “dolor exquisito” describe un dolor intenso y bien localizado.

“En 1984 gané una beca para ir a Japón durante tres meses. Partí de París el 25 de octubre, sin saber que esa fecha marcaba el comienzo de noventa y dos días de cuenta regresiva hacia el final de una historia de amor, nada fuera de lo común, pero en ese entonces lo viví como el día más infeliz de toda mi vida”. Así narra la artista francesa Sophie Calle el móvil real que dio pie veinte años después a una obra tan vital como conmovedora. Al regresar a Francia, cuando la gente le preguntaba cómo le había ido en el viaje, ella sólo era capaz de recordar la tristeza del abandono. Así fue cómo decidió embarcarse en una suerte de investigación entre sus amigos, preguntándoles cuál había sido el momento en el que más habían sufrido. Indagó sistemáticamente hasta relativizar su dolor comparándolo con el de otras personas. El método resultó radicalmente efectivo. El exorcismo había funcionado.

Continuando la senda de Sophie Calle, los argentinos Emilio García Wehbi (autor, director y cofundador de El Periférico de Objetos) y Maricel Álvarez (actriz y coreógrafa), ha desarrollado una extensa carrera como actriz de teatro y se la podrá ver en pocos meses protagonizando *Biutiful*, la última película de Alejandro González Iñárritu) llevan a escena una obra que combina teatro, fotografías y proyecciones mostrando, entre lo apócrifo y lo verdadero, entre lo doloroso y lo placentero, el intento desesperado de una mujer por calmar el dolor del desamor, por convertir toda su angustia en un dolor exquisito. Esta obra se estrenó en Buenos Aires en 2008.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Emilio García Wehbi (Buenos Aires, 1964) funda en 1989, junto a Daniel Veronese y Ana Alvarado, uno de los grupos más prestigiosos en la historia del teatro experimental de Argentina, El Periférico de Objetos, con el que participa en un gran número de festivales teatrales de América y Europa. En 1999 Maricel Álvarez suma su práctica artística, como actriz y bailarina, a la de Emilio García Wehbi. Desde hace más de diez años realizan una labor conjunta que no reconoce los límites habituales de las distintas disciplinas artísticas. Sus actividades se han desarrollado tanto en el teatro como en la danza, la ópera, la performance, la instalación, la intervención urbana y la docencia. Han trabajado tanto en su Argentina natal como en el exterior, en países como Brasil, México, Colombia, Francia, Alemania, Polonia y Japón.

Su estética busca disolver los límites de los diferentes géneros artísticos, produciendo así provocadores formatos híbridos contaminados por procedimientos que no se ajustan a los cánones. Entre las piezas de estos dos artistas argentinos se encuentran *Red Light for Dr. Faustus*, *Chacales* y *Árabes* (a partir de relatos de Kafka), *El Matadero. Un comentario*, *Helldenplatz*, de Thomas Bernhard, además de una performance serial que engloba los títulos *El Matadero. 6: Ciudad Juárez* y *El Matadero.5: Aullido*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
Sala Juan de la Cruz
Tel. 91 448 11 81
www.teatroabadia.com
27, 28 y 29 de mayo a las 21.30 horas.
30 de mayo a las 20 horas.

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle

Con nombre propio

El dolor no se puede explicar, entonces hay que contar una historia. Banal. De un amor roto, por la distancia, por un viaje. Uno más. Contar un relato de amor, es, tarde o temprano, contar una historia de dolor, o del dolor.

¿De qué nos habla Sophie Calle en su obra *Doleur Exquise*? ¿De una receta para curar el dolor? ¿De un exorcismo prepsicoanalítico? ¿De que la exposición de nuestra alma dolorida es el principio de la cura? ¿Quién se arroga el dolor más doloroso? ¿Dónde duele la pérdida? ¿Qué se produce en el dolor y qué produce el dolor?

Un viaje. A Japón. No. Dos.

Uno en 1984, el viaje de Sophie, que sin saberlo va a ser el cimiento para su obra.

Otro, en tiempo presente, el propio, siguiendo sus pasos para reconstruir el periplo del sufrimiento, cuando, de pronto, sobreviene el dolor personal. Uno cae en la trampa. Se termina actuando en la película que se pretende filmar. Teatro dentro del teatro. Puesta en abismo.

Tokio. Mes de febrero de 2008. Durante la preproducción de *Dolor exquisito*, Maricel Álvarez posa para la cámara, con un globo en forma de corazón en el día de San Valentín. El germen del dolor está en sus ojos. Aunque ella no lo sabe. Luego, mirando la foto, se lo puede ver, agazapado entre carteles luminosos -como en una película de terror japonesa-, al Fantasma del Dolor.

Tokio. Un día después. Mercado de pescados. Miles de ellos recién muertos. Una constante los unifica: en sus rostros no hay signos de dolor. Pero mirando detenidamente en el ojo sin párpado de alguno de ellos, vemos que, como en un dibujo de Escher, el espejo de su cristalino nos devuelve todo el sufrimiento del mundo. El ojo del pez como un aleph del dolor. Fin de viaje.

De vuelta al hogar, pasando por París para conocer a Sophie Calle. En su casa estudio de Malakoff, la acompañan una variedad de animales embalsamados. Sobresale, por su tamaño, la cabeza de una jirafa. Sophie dice que la compró en una tienda de antigüedades. Y que le puso el nombre de su madre muerta porque sus ojos le recordaban su mirada.

Miramos los ojos de la jirafa, luego los ojos de Sophie.

Y finalmente todo cierra.

Emilio García Wehbi

En el escenario

Emilio García Wehbi, director teatral, realizador, actor, artista visual, docente

El Periférico de Objetos propone un teatro de objetos y muñecos, donde la manipulación -en un sentido figurativo y a la vez filosófico, existencial y político- está expuesta a la vista del espectador. Estos son los espectáculos más recientes en los que ha trabajado Emilio García Wehbi como director y actor de esta compañía: *Manifiesto de niños* (E. G. Wehbi, D. Veronese y A. Alvarado). En coproducción con el Kunsten Festival des Arts (Bélgica). Estreno en el Teatro Beursschouwburg, Bruselas, 2005; *La última noche de la humanidad* (E. G. Wehbi y A. Alvarado, a partir del universo de Karl Kraus). En coproducción con el Wiener Festwochen. Estreno en la Schauspielhaus, Viena, Austria, 2002; *Monteverdi método bélico* (E. García Wehbi, D. Veronese y A. Alvarado), a partir del *Octavo libro de madrigales*, de Claudio Monteverdi). En coproducción con el Kunsten Festival des Arts (Bélgica) y el Hebbel Theater (Berlín). Estreno en el Kaaitheater, Bruselas, 2000; *Zoedipous* (E. García Wehbi, D. Veronese y A. Alvarado, a partir de Kafka, Deleuze y Foucault). En coproducción con el Kunsten Festival des Arts (Bélgica). Estreno en el Théâtre Marni, Bruselas, 1998; *Circonegro* (D. Veronese). Estreno en el Teatro Cervantes, Buenos Aires, 1996 o *Máquina Hamlet* (Heiner Müller). Estreno en el Teatro Callejón, Buenos Aires, 1995.

Además de su actividad junto a El Periférico de Objetos, Emilio García Wehbi ha dirigido, entre otras, además de las obras mencionadas en la página anterior: *Moby Dick oder der weisse wal* (H. Melville) Performance. Institut für Theaterwissenschaft, Ludwig-Maximilian Universität, Munich, Alemania, 2007; *El orín come el hierro, el agua come las piedras; o el sueño de Alicia* (fragmentos para la reconstrucción de un cuerpo) (E. García Wehbi). Proyecto de graduación 2006 del Departamento de Artes Dramáticas del I.U.N.A. Espacio Callejón, 2007; *Woyzeck* (G. Büchner). Sala Casacuberta, Teatro General San Martín, Buenos Aires, 2006; *Bambiland* (E. Jelinek). Estreno en el Instituto Goethe, Buenos Aires, 2005; *La balsa de la medusa* (E. García Wehbi). Proyecto de graduación 2004 del Departamento de Artes Dramáticas del I.U.N.A. Estreno en el Teatro ElKafka, Buenos Aires, 2005; *Hamlet* de William Shakespeare (L. Cano). Estreno en la Sala Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires, 2004; *Moby Dick* (H. Melville). Performance. Lectura en tiempo real (23 horas, 45 minutos) de la novela de H. Melville. Espacio Callejón, Buenos Aires, 2003; *Los murmullos* (L. Cano). Estreno en el Teatro General San Martín, Buenos Aires, 2002.

También ha trabajado como regidor en las siguientes óperas: *El matadero. Un comentario* (M. Delgado / E. García Wehbi). Ópera de cámara, Centro Cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires, 2009; *Anna O.* (E. Vinelli / M. Delgado). Estreno en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Buenos Aires, 2004; *Sin voces* (E. Vinelli / M. Delgado). Estreno en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Buenos Aires, 1999.

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle

En el campo de las artes visuales, Emilio García Wehbi se define como un artista autodidacta.

Su intervención urbana *Proyecto Filoctetes* se realiza en varias ocasiones. La primera edición se lleva a cabo en la ciudad de Viena (2002) en el marco del Wiener Festwochen. La siguiente se concreta ese mismo año en las calles de Buenos Aires. Para esa oportunidad el proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad de Buenos Aires. La tercera edición se realiza en la ciudad de Berlín en 2004, en el marco del Spielzeiteuropa I del Berliner Festspiele. En 2005 se realiza un simposio del proyecto en la ciudad de Kioto, Japón, consistente en una exhibición pública de las ediciones previas, un taller con alumnos de la Universidad de Artes y Diseño, una lectura y una mesa redonda junto al sociólogo Hideaki Tasazaki, el director del Museo de Arte Moderno de Kioto, Shin-ichiro Osaki y el artista visual Tadasu Takamine. En 2007 se realiza la intervención en la ciudad de Cracovia, Polonia.

En 2005 se llevan a cabo además dos intervenciones urbanas en las calles de la ciudad de Cuernavaca, México: *La guadalupana/La santa muerte y Lucha libre*.

García Wehbi exhibe su trabajo en numerosas muestras individuales y colectivas. Las más destacadas son:

Individuales: *Essay über die Traurigkeit* (instalación fotográfica). DAAD Gallery, Berlín, 2010; *La última escena* (fotografía intervenida), Torre Monumental, Foto-espacio de Retiro, Buenos Aires, 2003; *Ensayo sobre la tristeza* (instalación fotográfica con textos de Lenz, de Georg Büchner), FILO-Espacio de Arte, Buenos Aires, 2002 / Universidad de Siegen, Alemania, 2004; *Aquel que oculta su sangre, muere sin voz* (pinturas), FILO-Espacio de Arte, Buenos Aires, 2000.

Colectivas: *La máscara* (fotografía), Teatro General San Martín, Buenos Aires, 2005; *Las camitas* (objetos), Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2003.

Emilio García Wehbi es profesor invitado en la Valeska Gert Visiting Professorship for Dance and Performance, Institut für Theaterwissenschaft, Freie Universität, Berlín, Alemania, 2010; en la Maestría en Teatro y Artes Vivas, de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009 y 2007; y en el Institut für Theaterwissenschaft, Ludwig Maximilian Universität, Munich, Alemania, 2007. Además dicta cursos, seminarios y talleres en Japón, Brasil, Australia, Estados Unidos, Escocia, Austria, Alemania, Polonia, Colombia, España, Perú, México y Argentina.

En 2003 fue director artístico de Espacio Callejón en Buenos Aires, siendo responsable del comisariado de la programación teatral y del espacio dedicado a las artes visuales.

Maricel Álvarez, coreógrafa, actriz, bailarina, docente

Maricel Álvarez trabaja en el campo artístico desde hace más de quince años. Los últimos diez en estrecha colaboración con Emilio García Wehbi. Ha sido actriz invitada en las últimas dos producciones para la escena del grupo El Periférico de Objetos (Veronese / García Wehbi / Alvarado): *La última noche de la Humanidad*, estrenada en Austria en 2002, y *Manifiesto de niños*, estrenada en Bélgica en 2005.

Otros trabajos destacados como actriz son *Ifigenia en Áulide*, de Eurípides, que bajo la dirección de Rubén Szchumacher se estrena en 2000; *Prometeo Olvidado*, bajo la dirección de Laura Yusem, estrenada en 2000; *Luces de bohemia*, de Ramón del Valle-Inclán, estrenada en 1999, con dirección de Villanueva Cosse y *Proyecto Hejduk: la máscara de la medusa*, instalación teatral de 1998 con puesta en escena de Laura Yusem.

En cine, Maricel Álvarez interpretó el papel protagonista en *Biutiful*, dirigida por Alejandro González Iñárritu (2009/2010) y participó en *Pequeños milagros*, de Eliseo Subiela (1997).

También integra el colectivo de artistas que bajo la dirección de García Wehbi realiza en diferentes ciudades del mundo el proyecto de intervención urbana Proyecto Filoctetes.

Maricel Álvarez también ha colaborado con los directores Paul Miller y John Tiffany (Reino Unido) en los montajes de las piezas *Knives in Hens* y *Gagarin Way* (ambas realizadas dentro del marco del Proyecto Channels entre Reino Unido y Argentina en 2003).

Ha sido artista becaria por el Goethe Institut en la ciudad de Berlín (2002).

Ha sido nominada a los Premios Teatro del Mundo (Universidad de Buenos Aires) como mejor actriz por sus trabajos en los espectáculos *Bambiland* (2005), *Woyzeck* (2006) y *Manifiesto de niños* (2007). Y a los María Guerrero (Teatro Nacional Cervantes) como mejor actriz por su trabajo en *Dolor exquisito* y *Heldenplatz* (2008).

Maricel Álvarez ha dictado talleres y seminarios en las ciudades de México (Centro Helénico y La Madriguera), Múnich (Institut für Theaterwissenschaft de la Universidad Ludwig), Kioto (University of Arts and Design) y Berlín (Valeska Gert Gastprofessor Freie Universität Berlin).

A su vez imparte cursos de entrenamiento físico para actores en la ciudad de Buenos Aires.

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle**Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi**

Traducción y versión
 Dirección y puesta en escena
 Concepto dramático

Intérprete
 Intérpretes en vídeo

Vestuario

Escenografía
 Iluminación
 Música y sonido
 Música adicional
 Fotografías
 Responsable de escenografía
 Asistente de dirección y producción

RICARDO IBARLUCÍA
 EMILIO GARCÍA WEHBI
 MARICEL ÁLVAREZ
 EMILIO GARCÍA WEHBI
 MARICEL ÁLVAREZ
 GUILLERMO ARENGO
 BLAS ARRESE IGOR
 CRISTINA BANEGAS
 CRISTINA BANEGAS
 PAULA ITURIZA
 JULIANA MURAS
 OSMAR NÚÑEZ
 MARÍA ONETTO
 MARTÍN CHURBA
 ANDREA SALTZMAN
 JUAN LÁZARO
 ALEJANDRO LE ROUX
 MARCELO MARTÍNEZ
 P.J. HARVEY y CALEXICO
 EMILIO GARCÍA WEHBI
 JULIETA MARÍA POTENZE
 FELICITAS LUNA
 JULIANA MURAS

Auspician este proyecto: Air France, Centro Cultural Ricardo Rojas-UBA, Embajada de Francia, Fundación Proa, Fundación Szterenfeld y Tramando.

Este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, Fondo Nacional de las Artes y de Proteatro y Festival Les Translatines (Bayona, Francia).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

de Madrid **XXVII festival de otoño en primavera** Comunidad de Madrid **XXVII festival de otoño en primavera** Comunidad de Madrid

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle

Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi

La Nación, Federico Irazábal, 18/05/08
Radiante, visual y desgarradora

En el barrio, cuando alguien dice estar sufriendo, la vecina lo consuela diciendo que lo entiende, que está con él, junto a él, en él. Pero, sin embargo, sabemos que si hay una experiencia intransferible, pero fuertemente ritualizada, es la del dolor. Y uno de esos rituales es la repetición. Allí es precisamente donde el teatro tiene mucho para decir. La obra es la reelaboración de una experiencia artística producida por una de las grandes divas del arte francés contemporáneo como es Sophie Calle. (...)

Desde un puro prejuicio, una obra que hable sobre el dolor deberá tener un determinado tipo de cuerpo. Más aún, cuando proviene de un artista por momentos tan oscuro, en su visión del mundo y del arte, como García Wehbi.

Sin embargo, aquí recurre a un blanco pleno y a una belleza visual muy interesante. La actriz luce radiante en la escena, con un vestido diseñado por Martín Churba y Andrea Saltzman, y dentro de un marco escenográfico y lumínico sumamente apacible. Es más: uno percibe algo del diseño exquisitamente trabajado al mejor estilo Palermo. Y es allí donde Wehbi encuentra la posibilidad de producir tensión en una propuesta que nos lleva de la superficialidad a la profundidad, y viceversa, sin previo aviso. En el pasado, el cuerpo estuvo desgarrado, odiando, mirando fijamente un teléfono rojo en un hotel de la India. Ahora, el desprecio y la imposibilidad asoman en el relato como puro relato. Y Álvarez logra poner su cuerpo cuando la escena así se lo exige con la misma precisión con la que lo quita. El último tercio del espectáculo consiste en repetir el cuento del momento de la separación. Y allí la actriz se luce junto a Ibarlucía, traductor y adaptador, ya que ambos juegan con cuestiones muy sutiles para pasar del cuerpo al lenguaje. Y la pregunta asoma allí, en la piel de Álvarez y de los actores que aparecen en registro fílmico: ¿dónde queda el cuerpo cuando el dolor pasa?

Página 12, Cecilia Hopkins, 02/06/08
Relatos sobre el sufrimiento

(...) *Dolor exquisito* no es un espectáculo tradicional. El propio García Wehbi lo define como una "obra plástico-conceptual" de una "teatralidad difusa". Estructurado en dos partes, el racconto del viaje se concreta a partir de los textos de mails y fotografías, unos verbalizados por la actriz, las otras, proyectadas sobre el dispositivo de escena, en tanto que el relato de la ruptura va intercalado con otros testimonios de dolor. (...)

P. —¿Por qué les pareció pertinente comparar el dolor proveniente de experiencias ligadas a la muerte con el dolor resultante de una ruptura amorosa?

Maricel Álvarez. —Los relatos son, en su gran mayoría, acerca de la muerte. Pero no todos: hay quienes también sufren —como el personaje— por haber sido abandonados por un ser amado, hay quienes lamentan haber parido a un hijo maltrecho. Y hay muchos más: el relato del dolor que causó a una madre la pérdida de la visión de su hijo o el dolor por la humillación de ser acusado de un robo no cometido. Estos relatos generan un contraste: Sophie deja de sufrir y empieza a tomar distancia de su propia historia, relativizándola. Los relatos de los terceros crecen en intensidad y dramatismo, los de ella se diluyen.

P. —Es cierto que cuando se viven experiencias dolorosas el discurso de quien las sufre suele volverse reiterativo. No obstante, ¿existen otras razones por las cuales el personaje refiere tantas veces de un modo similar las circunstancias de la ruptura?

M. A. —Se trata de un procedimiento. Sophie Calle estructura sus obras siempre a partir de ciertas reglas. Ella repetirá la historia hasta el hartazgo, hasta relativizarla a fuerza de repetirla. Así, el procedimiento deviene sistema. Y el sistema se cierra o concluye cuando encuentra el resultado que da origen a su creación. Una vez que el dolor desaparece, la historia no merece ser contada una sola vez más. (...)

P. —En el espectáculo hay numerosas menciones a la vida en Japón. ¿En qué medida el extrañamiento inherente a un nuevo contexto cultural puede producir dolor?

Emilio García Wehbi. —Partiendo desde el punto de que la elección de Japón y el viaje posterior son parte de la experiencia de la autora, me atrevo a decir que quizá la noción de lo otro, o el extrañamiento de lo que está afuera de uno, lo ajeno, posibilitan cierto debilitamiento de nuestra estructura psicosocial, y se ponen en duda tanto certezas como comportamientos propios. Es en ese contexto de debilitamiento personal debido a la extranjería en el que el dolor puede aparecer con más facilidad.

LA CRÍTICA