

Foto: Àlex Torquet

INSOMNIO

PLAYGROUND / Xavier Bobés

www.playgroundvisual.com

TEATRO DE OBJETOS

País: España (Cataluña) | Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2011

Dirección, dramaturgia e interpretación: XAVIER BOBÉS Espacio sonoro: PABLO REGA Escenografía: PEP AYMERICH Asesoramiento en la dirección: ERIC DE SARRIA Iluminación: ORIOL BLANCH Construcción de efectos y asesoramiento técnico: JULIÀ CARBONERAS (PATCHWORKS) Gestión del proyecto: IMMA BOVÉ Management y distribución: MARTA OLIVERES / MoM-EL VIVERO Agradecimientos: ANTIGUA i BARBUDA-JORDÀ FERRER, MONTSE ROMERO, MARC PLANAGUMA y ÀLEX TORQUET Agradecimientos especiales: MAS ESPOLLA, CASA CUADRAU y JOMI-HERMANOS OLIGOR Coproducción de: FESTIVAL TEMPORADA ALTA 2011, TEATRO PRINCIPAL DE OLOT "ARTISTA INVITADO" y PLAYGROUND Con el apoyo de: CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA i LES ARTS, AYUNTAMIENTO DE GERONA, AYUNTAMIENTO DE CELRÀ e NSTITUTO RAMON LLULL Con la colaboración de: L'ANIMAL A L'ESQUENA, NU2 y CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA CASA CUADRAU DE VIÓ

ESTRENO EN MADRID

"Xavier Bobés escribe poemas visuales sobre el escenario con todo tipo de artilugios y juguetes". VANESSA GRAELL, EL MUNDO (29/09/2006).

"Un hombre que duerme tiene en círculo a su alrededor el hilo de las horas, el orden de los años y de los mundos". Así hablaba Marcel Proust sobre ese "insomnio" que ahora da título a la última creación del siempre interesante Xavier Bobés y su compañía de teatro de objetos PLAYGROUND. *Insomnio* es un retrato de un ser que se resiste a concebir la calma. Un ser que, en un estado de vigilia constante, observa la vida que lo envuelve ligeramente alucinado, tal vez gracias a la bebida, al sueño o al hambre. Y busca la manera de sobrevivir.

Insomnio es un espectáculo de teatro de objetos que profundiza en la expresividad poética de lo cotidiano, creando, mediante la manipulación artesanal de elementos, una dramaturgia visual y una instalación plástica y sonora. Los protagonistas son aquí objetos-esqueleto: sólo queda su silueta, están completamente destruidos. Estos objetos se convierten en reminiscencias del pensamiento de todos aquellos que los han manejado. Junto a ellos, se halla un personaje que comparte este estado de vigilia, de alerta. Bobés, un genio que evoca en escena la caída en el olvido y el vacío, explica su creación como "una mirada a los objetos de nuestra vida cotidiana. Una mirada que puede ser atenta o borrosa, despreciativa o veloz. Y la repetición de esta. En la atmósfera. En lo que nos rodea. Y en lo que acabamos creyendo". Los objetos de *Insomnio* encarnan, en definitiva, un paisaje de la condición humana, un testimonio poético de su evolución y de su elección en el día a día.

El estreno absoluto de *Insomnio* tuvo lugar el pasado mes de noviembre en el Festival Temporada Alta de Gerona.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

PLAYGROUND da nombre a la compañía de teatro de objetos creada por Xavier Bobés en el año 2003. PLAYGROUND es también un juego escénico, un método de trabajo e investigación del mundo del objeto cotidiano, dotándolo de nuevos discursos en contextos sorprendentes que tienen lugar en un mundo imaginario. El plan de trabajo se inicia con un proceso largo, artesanal, íntimo y solitario, con el objeto escogido para manipular. Este proceso sigue con una segunda fase en forma de diálogo creativo con el resto del equipo artístico, el cual aporta una visión completamente fresca, virgen y crítica de las posibles lecturas de la propuesta representada. El diálogo entre uno y el otro es imprescindible.

La mayoría de objetos dramáticos se consiguen en mercados de segunda mano. PLAYGROUND recoge muchos objetos que han sido abandonados por sus propietarios debido a su estado defectuoso o simplemente por quedarse obsoletos. Investigación y reflexión, creación y exhibición y formación y documentación son los tres ejes básicos de la compañía.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Pradillo

23, 24 y 25 de mayo a las 18 y 21 horas

Corral de Comedias Alcalá de Henares

27 de mayo a las 12.30 y 19 horas

Foto: Àlex Torguet

Con nombre propio

Hace unos tres años desenterramos unos pocos objetos cotidianos de una ruina rural, llamada casa Cuadrau, en el pueblo de Vió del Pirineo Aragonés. Motivado por la curiosidad, fui reuniendo todo aquello que, de alguna manera, testimoniaba la experiencia de ese entorno en el pasado. El aspecto de todos esos objetos era brutalmente bello. Corrompidos por el abandono y el paso del tiempo, ya no eran útiles individuales sino que formaban parte de la naturaleza. Paisajes en el paisaje. Condenados a permanecer en un lugar como huellas de lo que fueron, sentí que cobraban mayor sentido en ese estado de deterioro límite. Al borde de la desaparición, para dejar de estar o quizá para volver a ser.

Decidí que mejor volvieran a ser. Guardé todo aquello en varias cajas junto a los restos de una estructura de una cama de hierro. Y esperé un tiempo.

Un año más tarde me senté delante de una mesa de madera que había encontrado en una callejuela al lado de la catedral de Barcelona y que ya había utilizado en otra ocasión. Abrí una de las cajas y deposité encima de la mesa el único plato que encontré en la ruina, la cuchara más oxidada, un trozo de una taza y una botella de vino de las muchas que encontramos.

Sentado ante el abismo, condené al personaje a permanecer en ese mismo estado de latencia.

XAVIER BOBÉS
Dirección, dramaturgia e interpretación

Sobre el escenario

XAVIER BOBÉS
Director y actor

Actor, manipulador y creador escénico. Nació en Barcelona en 1977. Se define como autodidacta. Apasionado de la poética de los objetos, investiga desde hace más de diez años con todo tipo de objetos cotidianos. Colabora con otros creadores, como intérprete y como manipulador. Profundiza en la búsqueda del contenido simbólico-teatral de los objetos y de todo aquello supuestamente trivial, a través de la creación, el ensayo y la docencia. Vive y trabaja en Celrà, Gerona.

PABLO REGA
Espacio sonoro

Guitarrista y músico electrónico. Ha participado en proyectos teatrales como músico, compositor e intérprete, en compañías como Ladanaus (León), Chevere (Santiago de Compostela), Societat Doctor Alonso, Los Corderos sc. y Antigua i Barbuda (Barcelona). Dirige la orquesta de improvisación O.M.E.G.A., formada por 23 músicos gallegos, y la formación BIB (banda de improvisadores de Barcelona), formada por 14 músicos. Trabaja en la construcción de instrumentos acústicos y electrónicos para sus proyectos personales de electro-acústica, centrados en la fabricación de dispositivos electrónicos sonoros,

piezas para electrónica y programación. Ha realizado talleres de arte sonoro. Vive y trabaja en Barcelona.

ORIOL BLANCH
Iluminación

Psicólogo y doctorado (con suficiencia investigadora) del programa Psicología Clínica y de la Salud, del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en la Universidad de Barcelona. Obtiene el título de Psicólogo Psicodramatista en el tercer grado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Argentina (2001-2002). En el año 2002 funda la compañía de Teatro Espontáneo Los Cartógrafos, actuando en Barcelona, Lleida, Manresa y Madrid, entre otros. En julio de 2008 funda la asociación cultural Sin Vergüenza, de la que es coordinador general, que continúa con la actividad teatral iniciada con la asociación cultural la Sospechosa desde 2004. En el año 1999 empieza a realizar montajes y manipulación de luces para la Cía. Andrés Corchero-Rosa Muñoz (actualmente Raravis danza), La Sospechosa, el colectivo de improvisación IBA, la BIB (banda de improvisadores de Barcelona), la asociación Sudansa y la compañía PLAYGROUND-Xavier Bobés.

PEP AYMERICH
Escenografía

Con manos de artesano y alma de niño, Pep Aymerich modela la materia y dialoga con los elementos para reencontrarse con lo esencial del ser humano y la naturaleza. En todas sus creaciones se intuyen una profunda necesidad de trascender y una controversia constante sobre el conflicto del hombre ante la fragilidad de su existencia. Múltiples son los materiales y lenguajes que utiliza; en cada uno encuentra el medio con el que plasmar su sentido de la pureza y la certeza de lo simple. El trabajo de Pep es el reflejo íntimo de un cuerpo en acción generando formas y espacios. Lo que varía es la dimensión, el tiempo narrativo: esculturas, instalaciones y *performances*, vídeo-creaciones. De la madera extrae formas pulidas, circulares, cóncavas, que acogen cálidamente el espíritu; o bien, cónicas, ascendentes, que tratan de alcanzarlo. Vive y trabaja en Celrà, Gerona.

JULIÀ CARBONERAS
Asesoramiento técnico

Músico e ingeniero. Siempre ha estado interesado en las relaciones entre arte, ciencia y tecnología, poniendo en práctica este interés en numerosos proyectos de instalaciones interactivas y sonoras, especializándose en la interacción humano-máquina y en la captación de estados y emociones por medio de dispositivos y tecnologías como: biosensores, visión artificial, *multitouching*. Ha compuesto la música para las compañías de danza SenzaTempo y Juan Carlos Lérida y, también, para el espectáculo *Dianoia*, del que es codirector junto con Albert Coma. Ha creado música para diversas instalaciones, *performances* y vídeos. Es cofundador y consejero delegado de PatchWorks makes Tendertech, empresa dedicada a la investigación e innovación en el ámbito de la cultura, la ciudadanía y las TIC, que actualmente gestiona MediaEstruch, el medialab de artes en vivo y tecnología de L'Estruch de Sabadell. Vive en Jafre y trabaja entre

Sabadell, Jafre y Barcelona.

ERIC DE SARRIA
Asesoramiento en la dirección

Actor miembro de la Compagnie Philippe Genty, famosa formación por su trabajo visual que combina danza, títeres, teatro de objetos y acción teatral. Ha participado en los siguientes espectáculos: *Derives* (1990); *Dédale* (1998), y *Zigmund Folies* (2000), con los que ha actuado alrededor del mundo. Ha trabajado también con la compañía Théâtre de l' Unité (*Terezin*, 1995) y en el espectáculo de calle *L' Illustre Famille Burattini*. Actualmente, asiste a Philippe Genty en diferentes tareas.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección, dramaturgia e interpretación **Xavier Bobés**
 Espacio sonoro **Pablo Rega**
 Escenografía **Pep Aymerich**

Asesoramiento en la dirección **Eric De Sarria**
 Iluminación **Oriol Blanch**
 Construcción de efectos y asesoramiento técnico **Julià Carboneras (Patchworks)**

Gestión del proyecto **Imma Bové**
 Management y distribución **Marta Oliveres / Mom-El Vivero**

Agradecimientos

Antigua I Barbuda-Jordà Ferrer
Montse Romero
Marc Planagumà
Alex Torguet

Agradecimientos especiales

Mas Espolla
Casa Cuadrau
Jomi-Hermanos Oligor

Coproducción de

Festival Temporada Alta 2011
Teatro Principal De Olot “Artista Invitado”
PLAYGROUND

Con el apoyo de

Consell Nacional de La Cultura i Les Arts
Ayuntamiento de Gerona
Ayuntamiento de Celrà
Institut Ramon Llull

Con la colaboración de

L’animal a L’esquena
Nu2
Centro De Arte y Naturaleza Casa Cuadrau De Vió

LA CRÍTICA

WWW.TEA-TRON.COM. Aimé Pansera. 02/11/2009

“*A taula*, de PLAYGROUND, en el Espai Lliure”

“Un impresionante trabajo de precisión y coreografía es la obra de la compañía PLAYGROUND. Todos los elementos escénicos están al servicio de la creación de un universo familiar, el que está sobre, al costado y alrededor de la mesa. El cuidado del detalle, la elección de los objetos (el juego de escala entre éstos –tazas pequeñas, más grandes, tapas de platos que no coinciden, fuentes sin tapa-, su calidez y su carácter inmediatamente reconocible), el sonido de las voces y de la vajilla, las luces bajas y recortadas, todos estos elementos contribuyen a hacer de este espectáculo una pieza de un gran valor escénico.

Cuando entré en la sala lo primero que pensé fue: ¿dónde me siento? No quedaba sitio entre los asientos situados de frente al espacio escénico, y tuve que sentarme de costado, inquieta por lo que imaginaba que sería una visibilidad dificultosa. Sin embargo, creo que uno de los hallazgos de esta pieza es prescindir del supuesto “vis-à-vis” necesario en un espectáculo tal. La dificultad de hacer una obra donde los objetos son los protagonistas con el público situado en tres frentes diferentes ha sido bien resuelta. Por un lado, la elección de dos intérpretes, sentados en espejo, permite ver, si uno está sentado a los costados, de frente a uno de ellos, e imaginar el rostro y la expresión del que está de espaldas. En otro momento, la movilidad del espejo que hace de fondo del mueble nos deja ver reflejada la imagen y la postura del intérprete que no vemos.

Uno de los planteos más interesantes de la cuestión de los frentes es para mí la corporeidad que toman los objetos cuando dejan de ser vistos desde un solo ángulo. Y no sólo a nivel visual. Los objetos que nos son mostrados son mayoritariamente de formas redondas (platos, vasos, tazas, copas). Estos son exhibidos, puestos en movimiento, y se les otorga una presencia especial en el espacio. Protagonistas de vidrio, de porcelana, volando como ovnis en la oscuridad de la sala, estos objetos son observados a través de una mirada nueva, sorprendida. Y es que se trata de llevar nuestra mirada hacia lo cotidiano, y más allá de ello, hacia la memoria, hacia lo invisible impregnado en esos objetos que nos rodean.

Como lo mencioné más arriba, la frontalidad tiene que ver con la visibilidad, pero también con lo que nos da la espalda. Creo que esta pieza, más que otras, es una obra a completar, ya que apela a la memoria de cada uno, por la elección de un universo que nos es tan cercano. El ruido de un plato o el tambalear de una copa remiten a situaciones pasadas, personales, y, por mi parte, me hundieron en pensamientos y recuerdos lejanos. El rostro que no vemos o las historias mudas que cuentan los objetos toman forma y resuenan dentro de cada uno.

Pero percibo una paradoja entre las sensaciones que me dejo esta pieza. Hay una dificultad de aprehender esta obra que reside para mí en un cierto corte que siento en lo que podría llamar mi recepción emocional del espectáculo. Intentaré explicarme. Estoy frente a una pieza perfectamente ejecutada y bella, que se pasea por mis recuerdos y recorre, de la ensalada al café, una posible relación de pareja sinuosa y reconocible, de manera clara, progresiva y exacta. Pero en ningún momento estos estados por los que transito yo o la obra me movilizan, me comprometen, o me llevan más allá de una atenta expectación. Fue como contemplar algo hermoso

y, aunque aparentemente familiar, ya que hablaba de mí, y de cualquiera, lejano e intocable. Quizá necesite tiempo, quizá con esta crítica embellezca el recuerdo o al contrario, encuentre argumentos y razones para entender y apreciar de un modo más racional la obra, al mismo tiempo que teja estos lazos entre mi historia y la que cuenta el espectáculo. En todo caso, doy a conocer una impresión compartida por algunos espectadores en relación a lo que comento. Noche de estreno, noche del clásico (Barça-Madrid), un grupo de espectadores ansiaba silenciosamente allá por la mitad de la obra que un pelotazo o un petardo hiciese explotar en la mesa todo el equilibrio y la fragilidad de la minuciosa puesta en escena. Un deseo de sacudida, de interrumpir ese universo de sueño en el que nos transporta la obra. ¿Deseo o sueño compartido? Como siempre invito a todo el mundo a expresar su propia opinión y rebatir, apoyar, contradecir o ampliar todo lo que afirmo con sus propios argumentos. ¡Muchas gracias!

También remito a los textos publicados en el último número de los DDT (Documents de Dansa i Teatre 13 – Abril 2009), que me ayudaron a pensar y apreciar todos estos espectáculos”.

WWW.TEA-TRON.COM. Quim Pujol. 02/11/2009

“Ya lo dije el año pasado y lo repito de nuevo. El trabajo de Xavi Bobés es riguroso y refleja un universo personal, algo que no todos los creadores poseen y que constituye un gran tesoro. Las piezas de Xavi siempre tienen algo amable, y al mismo tiempo algo muy sombrío cuya naturaleza exacta resulta difícil discernir. La parte amable de sus piezas queda a millas de mis preocupaciones personales, así como la estética de sus obras. Nada que decir al respecto, salvo que esta diferencia de sensibilidades merma mi goce. El oscuro potencial de la penumbra en la que Xavi manipula sus objetos es sin duda lo que me interesa más de su trabajo. ¿Qué es eso que planea amenazante en sus piezas y que no logro aprehender? Quizás algún día veamos cómo adquiere más protagonismo. Quizás son imaginaciones mías. A parte de la evidencia de que se trata de un trabajo de filigrana, hay una fractura en la pieza que me resulta llamativa. Por un lado tenemos la manipulación de objetos puramente abstracta y por el otro lado hay una serie de acciones con una clara vertiente narrativa. La primera parte me fascina, mientras que la segunda no me suscita apenas interés. Y es que esta narrativa silenciosa me remite a un mimo casi convencional que identifico con lo que he llamado la “parte amable” de la pieza. La otra sección de la obra donde los objetos se manipulan sin apuntar a una narrativa resulta para mí mucho más interesante. Los objetos guardan todo su potencial semántico y dibujan una coreografía. En este sentido, el papel prominente del espacio sonoro corre el riesgo de crear interferencias que dificulten la identificación. Curiosamente, tengo la sensación de que estos elementos que menos apreció son lo que más ayudan a un público poco entrenado a mantener la atención (el ritmo sonoro, la narrativa). En cualquier caso la posición de la obra me parece peculiar, a medio camino entre un trabajo experimental árido pero fascinante (y que por desgracia quizás no tiene cabida en el Lliure tal y como contextualizan las piezas hoy en día), y otro planteamiento más accesible que no ofrece alicientes para mi subjetividad. Debido a esta confusión, tengo curiosidad por saber cómo leerán la pieza los diferentes perfiles de espectadores... Por otra parte, mis más sinceras felicitaciones por la precisión y el rigor. Son dos virtudes que escasean”.