

Jam Lauwers / Needcompany

www.needcompany.org

Fotografía: © Stephan Vanfleteren

Molly Bloom

Sala Cuarta Pared

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre, 21.00h

Monólogo

País: Bélgica

Idioma: francés (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 1 hora (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno en España

Fotografía: © Maarten Vanden Abeele

Ficha artística

Creación y adaptación: Viviane De Muynck & Jan Lauwers

Texto: basado en *Penélope*, el capítulo final de *Ulises*, de James Joyce, a partir de la traducción francesa de Tiphaine Samoyault © Ediciones Gallimard

Dramaturgia: Elke Janssens

Asistencia a la dramaturgia: Melissa Thomas

Vestuario: Lot Lemm

Diseño de iluminación: Ken Hioco y Jan Lauwers

Director técnico: Ken Hioco

Productor: Marjolein Demey

Técnico: Tijs Michiels

Entrenadora de francés: Anny Czupper

Producción: Needcompany

Coproducción: La Filature (Mulhouse)

Copresentación: Festival Temporada Alta (Girona), La Rose des Vents (Villeneuve d'Ascq), La Passerelle (Saint-Brieux) y Espaces Pluriels (Pau)

Con el apoyo de: Tax Shelter del Gobierno Federal Belga y las autoridades flamencas

Sobre el espectáculo

"Viviane De Muynck transforma una lectura dramatizada en una hora de emocionante espectáculo" **Die Welt**

En 1999, Viviane De Muynck y Jan Lauwers se pusieron manos a la obra para abordar la escritura de James Joyce. Tras varias cartas ofensivas y desafortunadas, el nieto del escritor, Stephen J. Joyce, les prohibió expresamente utilizar el material. Pese a esta prohibición, en Alemania se realizaron algunas lecturas clandestinas que fueron documentadas por la prensa. Ahora que los derechos de autor de Joyce han expirado, los creadores han podido finalmente sacar a escena libremente esta pieza.

Molly Bloom presenta el monólogo interior de la esposa infiel de Leopold Bloom. Molly Bloom emerge como un símbolo de la feminidad, desvela sus pensamientos sobre los hombres de su vida, su situación actual, sus recuerdos, su sentido del humor, su entusiasmo vital y cómo afronta la pérdida y el arrepentimiento.

Para la actriz Viviane De Muynck y el director Jan Lauwers, el teatro es una cuestión de vida o muerte. Su primer encuentro se dio en la obra *Isabella's Room*, que pudo verse en el Festival de Otoño en 2009. Ambos artistas comparten la misma pasión por James Joyce, a cuyo trabajo ya se habían acercado en el espectáculo *La Poursuite du vent*. En esta ocasión, han indagado en lo más profundo del *Ulises*, uno de los textos literarios más importantes del siglo XX. Y, más concretamente, De Muynck y Lauwers han querido abordar uno de los capítulos más controvertidos y jugosos del libro: el monólogo de Molly Bloom.

He aquí una inmersión impresionante, a veces, incluso, escandalosa, en el universo interior de una mujer que revela todo sobre su vida íntima, sexual, ya sea real o fantaseada. Molly es una esposa infiel. Una heroína sin filtro ni tabú, que cierra la monumental ficción de Joyce con su alocado discurso. Para encarnarla, es necesaria una actriz, literalmente, extraordinaria. Y así es Viviane De Muynck, a quien Jan Lauwers dirige con la exigencia y la precisión de un violinista apasionado.

Sobre la compañía

Needcompany es una compañía nacida de la mano de los artistas Jan Lauwers y Grace Ellen Barkey en 1986. Maarten Seghers se une a la *troupe* en el año 2001. Lauwers, Barkey y Seghers conforman el núcleo central de la formación y participan en el total de su producción artística, ya sea teatro, danza, *performance*, artes visuales, escritura, etc. A lo largo de sus más de tres décadas de existencia, sus creaciones han visitado las salas y teatros más destacados de su país natal, Bélgica, así como el extranjero.

Desde sus inicios, Needcompany se ha presentado como una compañía internacional, multilingüe, innovadora y multidisciplinar. Su diversidad se hace patente en su propio elenco de artistas, que provienen de al menos siete nacionalidades diferentes. A lo largo de los años, Needcompany ha puesto cada vez más énfasis en fortalecer este equipo y en establecer acertadas alianzas artísticas, como Lemm&Barkey (Grace Ellen Barkey y Lot Lemm) o la OHNO COOPERATION (Maarten Seghers y Jan Lauwers). En Needcompany, todo gira en torno al artista. Es decir, todo se basa en el proyecto artístico, en su autenticidad, su necesidad y su significado. El medio en sí mismo es continuamente cuestionado y hay, asimismo, un constante examen de la calidad del contenido en relación, también, a su forma. Needcompany cree en la calidad, la cooperación y la innovación. Su voz es líder en el debate social sobre la urgencia y la belleza del arte tanto a nivel nacional -en Bélgica- como internacional.

Fotografía: © Stephan Vanfleteren

Durante los últimos 30 años, Jan Lauwers ha suscitado la admiración de crítica y público por su trabajo pionero con su Needcompany. La formación ecléctica de Lauwers ha propiciado el surgimiento de un idioma teatral propio tanto en sus proyectos teatrales como en los de arte visual y cinematográfico. Entre los trabajos más destacados de Needcompany se encuentran *The Porcelain Project* (2007) o la trilogía *SAD FACE | HAPPY FACE*, compuesta por las piezas *Isabella's Room* (2004), *The Lobster Shop* (2006) y *The Deer House* (2008). Entre sus más recientes creaciones destacan también *All the Good* (2019), *Glory Hole* (2017) o *The Time Between Two Mistakes* (2015).

Sobre el artista

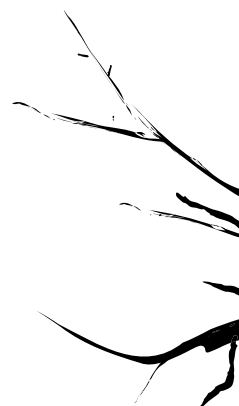
Jan Lauwers (Amberes, 1957) es uno de los exponentes de esa generación de artistas belgas que crean sin encorsetarse en géneros o disciplinas. Sus producciones, llenas de imaginación y expurgadas de prejuicios, se han presentado en multitud de teatros y festivales de todo el mundo. Artífice de piezas de gran intensidad visual, el creador reinterpreta en sus espectáculos temas eternos como el amor, la violencia, el erotismo y la muerte.

Lauwers ha destacado en casi todas las disciplinas artísticas a lo largo de su prolífica carrera. Durante los últimos 30 años, su nombre es inseparable al de la Needcompany, compañía que fundó en Bruselas junto a Grace Ellen Barkey en 1986. Además de sus trabajos para la escena, Lauwers ha creado un sustancial cuerpo de arte que se ha exhibido en centros tan destacados como BOZAR de Bruselas o McaM de Shanghái, entre muchos otros espacios.

Entre 2009 y 2014, la Needcompany fue compañía residente en el prestigioso Burgtheater de Viena. En el año 2012, Jan Lauwers fue galardonado con la Condecoración de Honor de Oro por sus Servicios a la República de Austria. En 2014, recibió, asimismo, el León de Oro a toda su trayectoria artística en la Bienal de Venecia. Ha sido el primer belga que recibe este premio en la categoría de teatro. En 2018, el Festival de Salzburgo presentó la primera ópera puesta en escena por Lauwers, *L'incoronazione di Poppea*.

Lauwers estudió Pintura en la Academia de Arte de Gante. A finales de 1979 reunió a su alrededor a un grupo de artistas con el que formó el Epigonensemble. En 1981 este grupo se transformó en el colectivo Epigonentheater zlv, que sorprendió al mundo del teatro con sus producciones rupturistas. Así, Lauwers tomó posiciones en el movimiento para el cambio radical en el Flandes de los años 80, comenzando también su celebrada proyección internacional. Las obras de Epigonentheater zlv se caracterizaban por su estilo directo, concreto y altamente visual, teniendo como elementos estructurales la música y el lenguaje. Entre sus producciones de aquella época se citan títulos como *Already Hurt and not yet War* (1981), *dE demonstratie* (1983), *Bulletbird* (1983), *Background of a Story* (1984) e *Incident* (1985). En 1985 el colectivo se disuelve. Un año después, Lauwers funda Needcompany junto a Grace Ellen Barkey.

Desde la fundación de Needcompany en 1986, tanto su trabajo -siempre único y versátil- como sus intérpretes han sido marcadamente internacionales. Cada producción se ha realizado en varios idiomas. Sus primeras creaciones fueron todavía muy visuales, pero con el paso de los años la trama y el tema principal han ido cobrando cada vez más importancia. Su trabajo ha sido etiquetado como posdramático.

En primera persona...

“Teniendo en cuenta que todo el episodio final del *Ulises* de Joyce solo puede ser apreciado completamente por un lector que descubre las diferentes capas de este monólogo según sus capacidades, nosotros nos enfrentamos aquí a la necesidad de elegir. Llegamos a esta adaptación teatral a través de un proceso de eliminación, lleno de admiración y asombro por el ingenio de la escritura y de la construcción y teniendo en cuenta que ciertos elementos de la historia pueden resultar demasiado complejos de cara a la comunicación directa con un público que puede no estar familiarizado con el *Ulises* como tal, o con la historia social y política irlandesa en particular. Por lo tanto, nos concentramos en Molly Bloom. Lamentamos profundamente que algunos pasajes no se hayan podido mantener y que nos viéramos obligados a condensar otros para no amenazar la claridad de nuestro punto de vista. Confiamos en haber logrado nuestro objetivo, presentando una excelente selección de este rico material, para ser escuchado en lugar de para ser leído; para ser sentido y entendido en lugar de para ser analizado clínicamente. Al hacerlo, esperamos inspirar a la audiencia a redescubrir el trabajo de James Joyce”.

Viviane De Muynck

La prensa ha dicho...

“Ella es ella. Viviane es Molly. Viviane De Muynck transforma una lectura dramatizada en una hora de emocionante espectáculo. Molly es una mujer segura de sí misma que todavía espera más de la vida, aunque no sabe exactamente el qué. Pero ella despeja esa incertidumbre con una risa profunda o con una pequeña sonrisa. Entonces Molly es Viviane, ¿o es Viviane Molly?”.

Die Welt

“Aquí, el deseo y el entusiasmo por la vida se presentan como principios femeninos importantes. He aquí una presentación excepcionalmente vital de una figura literaria y su sensualidad. En el transcurso de una hora, somos testigos de como esta animada actriz crea una Molly que se niega a dejarte ir y que, en gran medida, es también Viviane”.

Berliner Morgenpost