

40° Festival de Otoño

Fotografía: © Erick Labbé

Ex Machina / Robert Lepage

887

Móstoles - Teatro del Bosque 24, 25 y 26 de noviembre – 20:00h

Teatro

Estreno en la Comunidad de Madrid

Con el apoyo del Teatro del Bosque de Móstoles y la Embajada de Canadá

País: Canadá • Año de producción: 2015 Idioma: francés (con sobretítulos en español) Duración aprox.: 2 h (sin intermedio)

El espectáculo hace uso de luces estroboscópicas

exmachina.ca

I wanna live, I wanna give / I've been a miner for a heart of gold / It's these expressions I never give / That keep me searching for a heart of gold / And I'm getting old. NEIL YOUNG

Hay dos artistas canadienses que admiro profundamente. Uno es Neil Young. El otro, claro, Robert Lepage. Uno anglófono. El otro francófono. Dos almas solitarias rodeadas de gente y siempre buscando dar salida a un torrente poético y político que les hierve dentro. Nada tiene que ver Neil Young con este montaje, pero si pienso en Lepage, me acuerdo de él. Y si pienso en Lepage -disculpen que hable tanto de mí- me acuerdo de mi primer Festival de Otoño, hace casi 20 años, cuando la edición de 2003 se inauguró en los Estudios El Álamo con las seis benditas horas de *La trilogía de los dragones*. Inolvidable. ¿Inolvidable? ¿De qué me acuerdo exactamente? ¿De una o dos escenas? ¿Del acceso de llanto que tuve en el primer intermedio? ¿De un puñado de sensaciones? El carácter eminentemente caprichoso de la memoria humana sí es uno de los temas principales de 887, la más autobiográfica de las obras de Lepage, escrita, dirigida e interpretada por él mismo.

El creador quebequés y su compañía Ex Machina son nombres históricamente ligados a este festival y era de justicia incluir en la edición número 40 una obra suya. 887 es el número de la Avenida Murray de Quebec en el que estaba el estrecho apartamento donde vivió Lepage de niño junto a sus tres hermanos, sus padres y su abuela enferma. Una familia de clase trabajadora que revive en este montaje gracias a la magia escénica que despliega Ex Machina como ninguna otra. Porque Lepage no es que utilice la tecnología, es que hace magia con ella y es capaz de seducirnos y conquistarnos, conmovernos y entusiasmarnos hasta ser como niños otra vez abriendo mucho la boca de asombro y sintiendo cosas nuevas que no acertamos a definir. Y todo con un nivel de sofisticación y pulcritud en la puesta en escena que pocos pueden igualar.

887 es, pues, una incursión en el mundo de la memoria. De la memoria como mecanismo de supervivencia y de la memoria como herramienta artística, sobre todo en el caso de los actores. También hay una pregunta sobre cómo encuentra un recuerdo personal un eco en la memoria colectiva. Todos esos nombres de calles, de parques, de monumentos buscan fijar una idea en la memoria de lo que ya pasó. ¿Quién decide lo que debemos recordar y lo que no? ¿Por qué persiste en nuestra memoria la información trivial y otra información más útil se escapa? La cara oculta del recuerdo es el olvido, pero vivimos tiempos extraños, pues dejamos que se nos olviden muchas cosas porque hay un mecanismo planetario de almacenamiento digital que atesora montañas de datos, el petróleo del siglo XXI. Todas estas cuestiones se destilan en una narración en la que Lepage, a caballo entre el teatro y la conferencia, expone al espectador los tormentos de un actor que, para sobrevivir, debe recordar, primero el texto que nos está diciendo, y luego su pasado, la realidad histórica y social que hereda y habita.

La obra arranca con un momento curioso, donde Lepage intenta recitar un poema en un evento público de Montreal, pero le cuesta dios y ayuda aprenderse aquellos versos. Es esa dificultad lo que le pone a rumiar pensamientos sobre la memoria y el envejecimiento. Y de ahí la importancia de lo que recordamos y cómo lo recordamos, individual y colectivamente. "A lo largo de la historia -relata el propio Lepage- el primer paso que da un régimen totalitario para asegurar la completa erradicación de una cultura es la quema de libros, a la que suele seguir el asesinato de cantautores, narradores y actores, que llevan dentro la memoria viva de las canciones, los poemas y las obras teatrales". Pensar en la memoria es empezar a recordar también, es viajar inevitablemente a la infancia y al tiempo histórico en el que se nace, por lo que Lepage aterriza en los años de la crisis de identidad de Quebec, "como si los recuerdos más lejanos de los acontecimientos íntimos estuvieran incompletos sin el contexto social en el que tuvieron lugar. 887 es para mí, una vez más, un humilde intento de interesarme por la historia con h minúscula para entender mejor la historia con H mayúscula."

We got a thousand points of light / For the homeless man / We got a kinder, gentler, machine gun hand / We got department stores / And toilet paper / Got styrofoam boxes for the ozone layer / Got a man of the people / Says keep hope alive / Got fuel to burn / Got roads to drive / Keep on rockin' in the free world / Keep on rockin' in the free world. NEIL YOUNG

Fotografías: © Erick Labbé

FICHA ARTÍSTICA-TÉCNICA

Texto, idea, dirección e interpretación: Robert Lepage

Dirección creativa y diseño: Steve Blanchet

Dramaturgia: Peder Bjurman

Asistente de dirección: Adèle Saint-Amand

Composición y diseño sonoro: Jean-Sébastien Côté

Diseño de iluminación: Laurent Routhier Diseño de imagen: Félix Fradet-Faguy

Colaboración en el diseño de escenografía: Sylvain Décarie Colaboración en el diseño de accesorios: Ariane Sauvé Colaboración en el diseño de vestuario: Jeanne Lapierre

Dirección de producción: Marie-Pierre Gagné Asistente de producción: Véronique St-Jacques

Dirección técnica: Paul Bourque Gerente en gira: Marylise Gagnon Dirección técnica en gira: Olivier l

Dirección técnica en gira: Olivier Bourque Regiduría: Christian Garon

Jefe de sonido: Olivier Marcil

Jefe de iluminación: Benoît Brunet-Poirier

Jefa de vídeo: Dominique Hawry

Jefa de vestuario y accesorios: Isabel Poulin

Tramoyista: Chloé Blanchet

Integración multimedia: Nicolas Dostie Asesores técnicos: Catherine Guay, Tobie Horswill Asesoramiento proceso creativo: Reda Guerinik Construcción escenografía: Astuce Décors Agente del director: Lynda Beaulieu

Poema adicional

Speak White ©Michèle Lalonde 1968, poema usado con la autorización de Michèle Lalonde.

El poema de Michèle Lalonde es una respuesta dramática directa al famoso eslogan "Speak White", utilizado anteriormente en las plantaciones de América del Norte para mandar a los esclavos que hablaran siempre el idioma de sus amos blancos. Esta misma expresión se utilizó más tarde para instar a los canadienses de habla francesa a hablar inglés y recordarles su inferioridad o posición subordinada.

Música adicional

Mer Morte (Jean-Guy Cossette, Gilles Morissette) Éditions Densta y Macadam Cow-Girl. Interpretada por Arthur et les Jaguars, usada con la autorización de Disques Mérite.

Bang Bang (My baby shot me down). Escrita por Sonny Bono ©Cotillon Music Inc y Chris-Marc Music. Interpretada por Nancy Sinatra, usada con la autorización de Boots Enterprises Inc.

Bang Bang (My baby shot me down). Escrita por Sonny Bono ©Cotillon Music Inc y Chris-Marc Music. Interpretada por Claire Lepage, usada con la autorización de Disques Mérite.

Mood Indigo (Edward Kennedy Ellington, Irving Mills, Albany Bigard). Interpretada por Henry Mancini y su Orquesta ® 1960, usada con la autorización de SONY/ATV Music Publishing y Songwriters Guild of America para Indigo Mood.

Leavin' on your mind (Michael Webb Pierce, Wayne P Walker). Canciones universales de Polygram Intl Inc. Interpretada por Patsy Cline, usada con la autorización de Universal Music Publishing Canada.

Nocturno en Do menor, Op. 48 No. 1 (Frédéric Chopin). Interpretada por Martin Gauthier.

Minuet No. 2 (Jean-Sébastien Bach) - Arreglos de Gabriel Thibaudeau. Intepretada por Gabriel Thibaudeau y Denis Chabot.

Imágenes adicionales

Photo Donald Gordon (MSTC/Collection CN:X-40842). Usada con la autorización del Museo de Ciencia y Tecnología de Canadá.

Vue de la prise de Québec le 13 septembre 1759 (Hervey Smyth 1797). Dominio público.

James Murray (Artista desconocido, 1770). Dominio público. Retrato del general James Wolfe (1727-1759). Atribuido a Joseph Highmore. Dominio público.

Extractos de la película *Hôtel-Château*, usados con la autorización de la Oficina Nacional de Cine de Canadá.

Extractos del reportaje *Le Samedi de la matraque*, usados con la autorización de Les Archives de Radio-Canada.

Imágenes del asesinato de John F. Kennedy - Zapruder Film © 1967 (Renovado en 1995). Museo del Sexto Piso en la Plaza Dealey.

Una producción de Ex Machina, encargada por el Programa de Arte y Cultura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos TORONTO 2015.

En coproducción con: Le lieu unique, Nantes; La Comète -Scène nationale de Châlons-en-Champagne; Edinburgh International Festival; Århus Festuge; Théâtre de la Ville, Paris; Festival d'Automne à Paris; Romaeuropa Festival 2015; Bonlieu Scène nationale Annecy; Ysarca Art Promotions - Pilar de Yzaguirre; Célestins, Théâtre de Lyon; Programmes culturels SFU, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Université Simon Fraser, Vancouver; Le Théâtre français / English Theatre - Centre national des Arts d'Ottawa; Le Théâtre du Nouveau Monde, Montréal; Tokyo Metropolitan Theatre; Théâtre du Trident, Québec; La Coursive - Scène nationale La Rochelle; Canadian Stage, Toronto; Le Volcan-scène nationale du Havre; The Brooklyn Academy of Music, New York; The Bergen International Festival; The Barbican, Londres; Holland Festival, Amsterdam; Festival International de théâtre Tchékhov, Moscou; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale; Onassis Cultural Centre - Athènes; Théâtre de Liège; Walker Art Center, Minneapolis; Cal Performances, Berkeley; Performas Produções, São Paulo; National Performing Arts Center, Kaohsiung; Royal Manitoba Theatre Centre, Winnipeg; Hong Kong Arts Festival; LG Arts Center, Séoul; Le Diamant, Québec; Theatre Royal Plymouth; Schaubühne, Berlin; International Shakespeare Festival, Craiova; DIVADLO - International Theatre Festival, Pilsen.

Productor Ex Maquina: Michel Bernatchez, asistido por Vanessa Landry-Claverie.

Productor asociado- Europa, Japón: Epidemic (Richard Castelli, asistido por Florence Berthaud).

Productor asociado - América, Asia (excepto Japón), Australia, Nueva Zelanda: Menno Plukker Theatre Agent (Menno Plukker, asistido por Magdalena Marszalek et Isaïe Richard).

