

Teatre lliure

© Àlex Radamakers

**informe per a una Acadèmia
de Franz Kafka
direcció Xavier Ricart e Ivan Benet**

Montjuïc Espai Lliure - del 8 al 25 de Mayo

Informe per a una Acadèmia

de **Franz Kafka** direcció **Xavier Ricart** e **Ivan Benet**

intèrprete **Ivan Benet**

traducció del alemán **Ivan Benet** / escenografía **Jordi Queralt** / vestuario **Maria Armengol** / il·luminació **Jaume Ventura** / música original **Sílvia Pérez Cruz** / sonido **Damien Bazin** y **Ramon Ciércoles**

ayudante de direcció **María de Frutos** / producció ejecutiva y distribució **Albert Sorribes** y **Blanca Arderiu**

construcció de escenografía **Castells i Planas de Cardedeu**

coproducció **Gatcapat SL**, **Temporada Alta 2013**, **Julio Manrique**, **Sílvia Pérez Cruz SL**

con la colaboració de **Indi Gest**

agradecimientos **La Perla 29**, **Sala Beckett**, **Francesc Isern**, **Cristina Genebat**, **Gisela Sais**, **Raül Fernández "Refree"**, **Maria Kocevar**, **Toni Corbella**, **Andrés Corchero**, **Helena Fenoy** y **Alella Vinícola**

espectáculo en catalán

duración **1h. sin pausa**

horarios: de miércoles a viernes a las 21h.
sábados a las 18h. y a las 21:30h.
domingos a las 18:30h.

precios: 22"
18" (miércoles y sábados por la tarde, días del espectador)
19" con descuento

Pack de entradas a 21€ y a 19€ por espectáculo con *Els feréstecs*

Informe per a una Acadèmia de Franz Kafka es un cuento amargo y cautivador escrito en 1917 sobre la vida del simio de la Costa de Oro que se convierte en humano y triunfa en el mundo del espectáculo. Un monólogo truculento sobre la esencia de la humanidad en la Europa del siglo XX.

Peter el Rojo, natural de la Costa de Oro, es solicitado a presentar a un grupo de académicos un informe sobre su anterior vida simiesca, pero termina contando cómo ha pasado de ser un simio libre a convertirse, en tan solo cinco años, en un ser humano dedicado de pleno al mundo del espectáculo. Narra y revive sus primeros recuerdos de su particular transformación desde que, un anochecer, mientras corría a beber agua, recibió dos tiros y fue capturado por la empresa Hagenbeck. Detalla los momentos vividos en la entrecubierta del barco que lo transportaba: cuando escucha a los marineros paseando ante el cajón en el que lo han encerrado, cuando escucha cómo hablan entre ellos, y cómo, a través de la observación, aprende a relacionarse y a comportarse como ellos para sobrevivir. Al llegar a tierra se le presenta una dicotomía: parque zoológico o Varietés. No duda. Sigue recibiendo lecciones de humanización hasta hacer delirar a sus propios profesores, al mismo tiempo que va perfeccionando su nueva condición y llega a alcanzar la educación mediana de un europeo, hasta llegar a ser capaz de dar una conferencia ante un grupo de académicos.

Este espectáculo se estrenó el 5 de Diciembre del 2013 en el Teatre de Salt, en el marco del Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya, Girona/Salt.

Kafka, hoy

*¿Dicen que el mono es tan inteligente
que no habla
para que no le obliguen a trabajar.+
(René Descartes)*

*¿Los monos son demasiado buenos para que el hombre
pueda proceder de ellos.+
(Friedrich Nietzsche)*

Desde que me leí el cuento animal del autor de Praga *Informe per a una Acadèmia* tuve claro que en Peter el Rojo era básicamente un ser elegante; es decir que en su momento supo elegir. Tras recibir dos tiros mientras salía a beber agua en medio de la selva de la Costa de Oro y ser capturado, este simio fue consciente de su falta absoluta de libertad y se vio obligado a elegir la mejor salida posible, por tanto, se convirtió en hombre. Una salida nada fácil, que sin la ayuda del alcohol hubiera sido imposible... Dicen que el hombre es inteligente . cuando lo es. porque sabe elegir, y el elegante es el *eligente* que se convertirá en inteligente precisamente porque se ve obligado a elegir. No cabe duda que este monólogo, escrito por Franz Kafka en 1917, habla de la libertad en cuanto a peso. La libertad humana parece que, inexorablemente, deba siempre ser dosificada, mientras que la libertad del simio, corriendo y saltando entre las ramas, es del todo auténtica. Por todo ello, nos hemos planteado este monólogo partiendo de la idea que el cambio que ha sufrido Peter el Rojo es total, o . para ser más precisos. prácticamente total, y hemos jugado a pensar el personaje como un ser que en sólo cinco años ha sido capaz de eliminar la mayor parte de rastros de su simiedad. Su finísimo oído nos lleva a pensar que es un gran melómano, una opción que nos abre una fantástica puerta en el imaginario del personaje. Cabe decir que Peter el Rojo ocupa un lugar preeminente en el mundo del espectáculo.

Rememorar el pasado siempre es un ejercicio turbulento. Kafka consigue que este imposible que plantea sea totalmente creíble para el lector; por tanto, vamos a suponer que esta fábula está ocurriendo hoy en día y vamos a divertirnos con las vicisitudes vividas por Peter el Rojo y sus habilidades artísticas, mientras aparecen múltiples preguntas en forma de espiral: ¿el sufrimiento nos hace crecer? ¿por qué nos hemos alejado tanto de la naturaleza? ¿por qué un niño nos parece más libre de cargas que un adulto? ¿hasta qué extremo debemos cambiar para poder pertenecer a determinado grupo, sea religioso o profano? ¿hay que mantener las raíces? Preguntas que, a partir de esta metamorfosis inversa, sin duda nos complacerá muchísimo compartir con todos vosotros aunque las respuestas tal vez no acaben de llegar nunca del todo.

Ivan Benet

la música

Como ya hemos dicho, la música tiene un peso importante en este espectáculo, en tanto que es motor de la dramaturgia. Si hemos pensado que Peter el Rojo se convierte en un *crooner* de éxito, es porque creemos que así resulta aún más potente la ironía que propone el autor, y la distancia entre su origen y el lugar al que ha llegado es aún más desequilibrante. Sin olvidar las ganas de que la música se infiltre por la historia, por el puro placer de escuchar, teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, el conferenciante tiene el sentido auditivo desarrolladísimo. Silvia Pérez Cruz se plantea el trabajo musical inspirándose en el propio texto: el barco de la empresa Hagenbeck recuerda los instrumentos de viento, el mundo de las *varietés* nos transporta hasta el circo y su peculiar y homenajeadísima instrumentación (un poco recordando el cabaré alemán de entreguerras con dúos femeninos), y por otro lado, el hecho de que el personaje se vaya refinando hasta llegar a ser un cantante de éxito nos lleva hasta el mundo del jazz y la melomanía que intuimos en el personaje incorpora un toque de música clásica al conjunto. Sin olvidar los toques de percusión selvática de la Costa de Oro, lugar de origen del simio kafkiano.

Este cóctel musical se plasmará en la reproducción de las grabaciones insertadas en el espectáculo sin que la música enlatada aparezca de la nada, más bien haciendo que surja en la cabeza de Peter el Rojo. Aquí tienen la letra de dos de los temas que actúan de *leitmotive*.

I was so drunk (letra de Ivan Benet)

A life that completely changed
in a second, in a day,
a storm behind the feet,
the rain behind the head,
a body that was completely different.
In a second, in a day.
And I was so drunk,
and I was so happy.
And I was so drunk,
and I was so sad.
A prison inside the mind,
learning the words, counting the numbers.
In a second, in a day.
The jail was difficult to scape.
The rain behind the head,
looking each movement every day.
And I was so drunk,
and I was so happy.
And I was so drunk,
and I was so happy.

Freiheit (a partir de Franz Kafka)

In den Varietés
vor meinem Auftreten
habe ich ein Paar
oben an der Decke
an Trapezen
hantieren sehen.
Sie schwangen sich,
sie schaukelten,
sie sprangen,
sie schwebten
einander
in die Arme,
einer trug
den anderen
an den Haaren
mit dem Gebiß.
Freiheit: 'Auch das ist Menschenfreiheit'
Freiheit: 'selbstherrliche Bewegung.'
Nebenbei: mit Freiheit
betrügt man sich
unter Menschen allzuoft.
Und so wie die Freiheit
zu den erhabensten
Gefühlen zählt,
so auch die entsprechende
Täuschung zu den erhabenste
Freiheit: 'Auch das ist Menschenfreiheit'
Freiheit: 'selbstherrliche Bewegung.'

el autor

Franz Kafka

Praga, 1883 . Kierling (actual Klosterneuburg), 1924

Escritor checo en lengua alemana. Nació en el seno de una familia de comerciantes judíos, Franz Kafka se formó en un ambiente puramente alemán, y se doctoró en derecho.

Pronto empezó a interesarse por la mística y la religión judías, que ejercieron sobre él una notable influencia y favorecieron su adhesión al sionismo. Su proyecto de emigrar a Palestina se vio frustrado en 1917 al padecer los primeros síntomas de tuberculosis, que sería la causante de su muerte.

A pesar de la enfermedad, de la hostilidad manifiesta de su familia hacia su vocación literaria, de sus cinco tentativas matrimoniales

frustradas y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros de Praga, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura.

Su obra, que nos ha llegado en contra de su voluntad expresa, pues ordenó a su íntimo amigo y consejero literario Max Brod que, a su muerte, quemara todos sus manuscritos, constituye una de las cumbres de la literatura alemana y se cuenta entre las más influyentes e innovadoras del siglo xx.

En la línea de la Escuela de Praga, de la que es el miembro más destacado, su escritura se caracteriza por una marcada vocación metafísica y una síntesis de absurdo, ironía y lucidez. Ese mundo de sueños, que Franz Kafka describe paradójicamente con un realismo minucioso, ya se halla presente en su primera novela corta, *Descripción de una lucha*, que apareció parcialmente en la revista Hyperion que dirigía Franz Blei.

En 1913, el editor Rowohlt accedió a publicar su primer libro, *Meditaciones*, que reunía extractos de su diario personal, pequeños fragmentos en prosa de una inquietud espiritual penetrante y un estilo profundamente innovador, a la vez lírico, dramático y melodioso.

Sin embargo, el libro pasó desapercibido; los siguientes tampoco obtendrían ningún éxito, fuera de un círculo íntimo de amigos y admiradores incondicionales. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el fracaso de un noviazgo en el que había depositado todas sus esperanzas señalaron el inicio de una etapa creativa prolífica.

Entre 1913 y 1919 Kafka escribió *El proceso*, *La metamorfosis* y *La condena* y publicó *El chófer*, que incorporaría más adelante a su novela *América*, *En la colonia penitenciaria* y el volumen de relatos *Un médico rural*.

En 1920 abandonó su empleo, ingresó en un sanatorio y, poco tiempo después, se estableció en una casa de campo en la que escribió *El castillo*; al año siguiente Kafka conoció a la escritora checa Milena Jesenska-Pollak, con la que mantuvo un breve romance y una abundante correspondencia, no publicada hasta 1952. El último año de su vida Franz Kafka encontró en otra mujer, Dora Dymant, el gran amor que había anhelado siempre, y que le devolvió brevemente la esperanza.

La existencia atribulada y angustiosa de Kafka se refleja en el pesimismo irónico que impregna su obra, que describe, en un estilo que va desde lo fantástico de sus obras juveniles al realismo más estricto, trayectorias de las que no se consigue captar ni el principio ni el fin. Sus personajes, designados frecuentemente con una inicial (Joseph K o simplemente K), son zarandeados y amenazados por instancias ocultas.

Así, el protagonista de *El proceso* no llegará a conocer el motivo de su condena a muerte, y el agrimensor de *El castillo* buscará en vano el rostro del aparato burocrático en el que pretende integrarse.

Los elementos fantásticos o absurdos, como la transformación en escarabajo del viajante de comercio Gregor Samsa en *La metamorfosis*, introducen en la realidad más cotidiana aquella distorsión que permite desvelar su propia y más profunda inconsistencia, un método que se ha llegado a considerar como una especial y literaria reducción al absurdo. Su originalidad irreductible y el inmenso valor literario de su obra le han valido a posteriori una posición privilegiada, casi mítica, en la literatura contemporánea.

más información

<http://www.kafka.org/index.php>

el intérprete y codirector

Ivan Benet

Vic, 1976.

Es Licenciado en Arte Dramático, en la especialidad de Interpretación. Recibió el Premio Extraordinario del Institut del Teatre de Barcelona 1994/1998. En 1997 fue becado por el Institut del Teatre para participar en un espectáculo de creación sobre el racismo en la Hoges School voor de Kunsten de Amsterdam, en los Países Bajos. Fue becado también por el Teatre Lliure para participar en dos *work in progress* dirigidos por el director holandés Johan Simons y la directora rumana Catalina Buzoianu en la International Theater Akademie Ruhr de la Schauspielhaus de Bochum, Alemania. Entre otros, siguió un curso de interpretación con Franco di Francescantonio.

De ascendencia osonense por parte de padre y andaluza-alemana por parte de madre, a los 14 años se interesa por la lengua alemana, que empieza a estudiar en la academia Aula Emi de Vic. En el año 2004 accede a la Escuela Oficial de Idiomas de Drassanes de Barcelona, obtiene el Certificado de Lengua alemana (nivel Intermedio) y cursa hasta cuarto de alemán.

Como actor de teatro, ha participado en más de treinta espectáculos, de entre los que destacan más recientemente, *TraduccionsTranslations* de Brian Friel, dir. Ferran Utzet (2014), *Roberto Zucco*, de Bernard-Marie Koltès, dir. J. Manrique (2013); *À la ville de ò Barcelona*, de Joan Ollé, *Coses que dèiem avui* de Neil LaBute, dir. J. Manrique (2012); *Qui té por de Virginia Woolf?* de Edward Albee, dir. D. Veronese (2011-2012); *Llum de guàrdia*, de Julio Manrique y Sergi Pompermayer, dir. J. Manrique (2011); *Esperant Godot*, de Samuel Beckett, dir. Joan Ollé (2011), *American Buffalo* de David Mamet, dir. Julio Manrique, y *Marburg*, de Guillem Clua, dir. Rafel Duran (2010).

En televisión ha colaborado en las series *Polseres vermelles* (2011); *Ventdelplà* (2007-2010); *13 rue* (2007); *Càsting* (2007); *Porca misèria* (2004); *Temps de silenci* (2001); *Laberint d'ombres* (1998), y en la telemovie *Valèria*, de Sílvia Quer.

el otro codirector

Xavi Ricart

Badalona, 1974.

Es Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha seguido cursos de danza clásica, claqué y jazz en la escuela El Timbal, y tiene el grado medio de solfeo y de instrumento por el Conservatori Superior de Música de Barcelona. Desde 2007 es el director artístico y productor de la Ceremonia de entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ha dirigido, entre otros espectáculos, *La cuina*, de Arnold Wesker (2005); *El bon doctor*, de Neil Simon (2004); una lectura dramatizada de *Accident*, de Lluïsa Cunillé (2001); *Chao Rodríguez*, de la Cia. La Troca (1999). En televisión, es director de actores desde 2008 de los programas *Polònia* y *Crakòvia* de TV3, y de los programas *Señoras que...* y *La Escobilla Nacional* de Antena 3. También cuenta con una larga trayectoria como actor de teatro desde 1999. Algunos de sus espectáculos más recientes han sido *Roberto Zucco*, de Bernard-Marie Koltès, dir. Julio Manrique (2013); *Incendis*, de Wajdi Mouawad, dir. Oriol Broggi (2012); *Llum de guàrdia*, dir. Julio Manrique (2011); *Coses que dèiem avui* y *La forma de les coses*, de Neil LaBute, dir. Julio Manrique (2010).

la compositora

Sílvia Pérez Cruz

Palafrugell, 1983.

Sílvia Pérez Cruz tiene una voz luminosa, cálida, delicada y preciosa, que combina la improvisación del jazz, la fuerza y el ritmo del flamenco, las melismas del fado y la proximidad de la canción de taberna. Su versatilidad, por la que recibió el premio Altaveu 2009, queda patente en la diversidad de los proyectos que ha protagonizado, de música, teatro y danza; y en la lista de músicos con los que ha trabajado: Javier Colina, Toti Soler, Joan Díaz, Raül Fernandez Refree, Chicuelo, Feliu Gasull y Eliseo Parra son algunos de sus compañeros de viaje.

Los últimos trabajos discográficos en los que ha participado son *En la imaginación* con el trío de Javier Colina (Nuba Records/Contrabaix 2011, premio de la música independiente 2012 al mejor álbum de jazz y músicas contemporáneas y premio ARC 2011 a la categoría de jazz y blues); *Rompiendo aguas*, con Llama (Harmonia Mundi, 2011); *México Flamenco* (Satélite K 2011, nominado a los premios Grammy Latino 2012 en la categoría de flamenco); *Reinas del Matute* de Las Migas (Nuevos Medios, 2010); y *We Sing Bill Evans* (Fresh Sound New Talent 2008, premio de la crítica de la revista Jaç al mejor álbum 2008. Su primer disco íntegramente compuesto por ella ha sido *11 de novembre*, del que ofreció un concierto en el Lliure esta temporada, en el ciclo Fora d'afers, tras una larga gira (Universal, premio Terenci Moix 2012 en la categoría de música, Disco de Oro en Francia y considerado como uno de los discos del año 2012 por la crítica de ambos países).

En cine ha participado en la BSO de la película *Blancanieves*, dirigida por Pablo Berger, ganadora de diez premios Goya, uno de ellos a la Mejor canción original por *No te puedo encontrar* interpretada por Pérez Cruz.

En cuanto al teatro, en 2012 inauguró el Festival de Teatro de Mérida con el espectáculo *Hélade*, dirigido por Joan Ollé; protagonizó un concierto dirigido por Julio Manrique en el Teatre Romea, en el ciclo *4Acords*, y cantó en el espectáculo *El jardí dels cinc arbres* de Salvador Espriu, dir. Joan Ollé, entre otros...

También ha recibido el Premi Enderrock a la Artista del Año 2012, el Premi Miquel Martí Pol 2009 de composición, el Premi Time Out 2011 a la Creadora del año y el Premi Continuarà (RTVE) 2011.