

**40
anys**

Teatre lliure
16/17

Cuarenta años...

El tiempo es el gran arquitecto, y su genio modifica la materia, hace crecer a los animales, y los humanos nos puede volver más sabios, si entendemos la sabiduría como aquel conjunto de atributos que nos permiten ser más críticos, más creativos, más sensibles y, en definitiva, mejores. La cultura es aquella herramienta del todo necesaria para que el tiempo, este gran constructor, no sea un fenómeno inútil. Y el teatro es uno de los instrumentos más poderosos de que dispone la cultura.

El Teatre Lliure cumple cuarenta años. Aquellos que lo iniciaron fueron calificados de *soñadores*, la empresa era una *quimera*. Se ~~se~~ ~~estrellarán~~ decía la gente ordenada, ~~no~~ lo conseguirán afirmaban. Y lo fue, y ha sido posible. Un proyecto teatral diferente desde el primer espectáculo en el escenario de Gràcia, un teatro sin cotillas, crítico, libre, deslumbrante, creativo. Nada que ver con aquel teatro que copaba la escena comercial. El Lliure era una voz distinta que justo se insinuaba en alguna de aquellas representaciones del llamado *teatro independiente*. Y muy pronto el público, tal vez distinto, respondió al reto. Entusiasta se acercó a este nuevo espacio, técnicamente limitado pero que la imaginación, el talento y el trabajo de sus artistas convertía en mágico. Y este público modulaba nuestra voz. Todo era posible en el Lliure, y un amplio repertorio aparecía y aparece, estamos en presente, en cada una de las temporadas.

No sé si puedo escribir mucho más del Teatre Lliure. Soy uno más de este público que se mira en su espejo. Y cercano por amistad a alguno de sus creadores, lo he amado desde el primer día como si también fuera mío. Y aunque no sea de buen augurio apropiarse de nada y menos del esfuerzo de los demás, debo decir que sentir como propio lo que sucede en el teatro me preocupa muy poco. La representación es siempre tan poderosa, y a su vez tan efímera, que acaba por no pertenecer nunca a nadie, ni a los propios actores; se escapa de nosotros dejando sólo su huella en el hilo de la memoria, al apagar las luces, en la última función. Y es a través de esta memoria que podría recordar a actrices y a actores en espectáculos redondos, textos que me sorprendieron, aquella dirección diferente que convertía el espectáculo en único, escenografías que eran ya, de por sí, una parte extraordinaria de la representación, la música y la luz. Quiero . en la medida de lo posible. olvidar la memoria, estos cuarenta años no son un final para desempozar recuerdos, son sólo un escalón, un año más de este camino que sigue.

El Teatre Lliure pasó de la calle Montseny a Montjuïc, pero no abandonó el barrio de Gràcia, era su cuna. Y el abanico se hizo más amplio, más arriesgado. Nada desconocido. Pero crecer, hacer-se mayor, tiene sus servidumbres. Y nuevos retos son necesarios para no empeñar el futuro. Puestos a mirar el horizonte, me gustaría atreverme a apuntar alguno.

Un teatro es un lugar donde todo puede ocurrir. Y para que esta premisa se cumpla, el teatro debe ser libre, sin ataduras, ni económicas ni políticas. El espectáculo nos lleva a aquella

frontera que tal vez sólo intuíamos. De la mano de la imaginación, de la fantasía, del sueño. La percepción de la realidad, sea cual sea, el teatro la convierte en algo verosímil, posible, y es este proceso la esencia de cualquier espectáculo. El Teatre Lliure es una Fundación para un teatro público, con voluntad de servicio, sin querer otro beneficio que el propio del debate que se lleva a escena. Debe ser así, y debemos estar alerta ante cualquier tentación que, llevados por el ahogo económico o los cantos de sirena de los más poderosos, pudiera llegarnos. Ser libres, esta fue la gran conquista, y no la podemos derrochar ni perder en los próximos cuarenta años, mejor dicho, debemos ser más fuertes aún en la independencia de criterio. Sólo los artistas, los creadores, tienen la palabra en el teatro, ellos son y deben de ser libres.

El teatro es un oficio. Un viejo oficio, con una tradición y una larga historia, que necesita las nuevas generaciones para ser diferente, sin perder aquellas características que lo han llevado a ser relevante en la cultura de los pueblos antiguos y modernos hasta el siglo XXI. El Teatre Lliure debe captar talento, gente joven que ha elegido este oficio, que desea sentir la emoción de la escena, transformarse en aquel personaje distinto, dar vida a un espectáculo diferente, ser también protagonista de un nuevo teatro. El Teatre Lliure ha montado una compañía joven, propia. Es un inicio, pero esta iniciativa debe crecer, no puede quedar sólo como un embrión, el abecé de lo que deseáramos que fuera, un sueño de futuro de los que aman la cultura y el teatro. Que los actores y actrices noveles, los jóvenes directores, los escenógrafos, todos los trabajadores de un teatro vean en el Lliure un espacio que les ayuda a crecer, a hacerse mayores, a mostrarse en el aparador que es la escena. Una compañía propia, estable, joven o menos joven, necesita unos recursos que debemos encontrar. Por eso, si se me permite, los que disponen de recursos deberían entender que dar apoyo a una compañía joven en el Teatre Lliure es construir un país mejor y dar un servicio al conjunto de la sociedad. Porque no hay nada más internacional que el teatro, horizonte lejano, telaraña que aporta lo mejor del pensamiento humano. ¿O tal vez alguien tiene aún reparo en dar generoso apoyo a una voz libre en un ágora independiente? ¿No es cierto que la libertad y el espíritu más crítico es lo que nos ha hecho avanzar como humanos? No tengo ninguna duda al respecto.

Estas actrices y actores, y los que les sucedan, serán deudores también de un nuevo público. El Teatre Lliure ha apostado . en los últimos años. por los espectáculos para los más pequeños, para aquellos que, libres de prejuicios, abren sus ojos a nuestro mundo. Debemos apostar por este público, un público propio, que también construya este nuevo teatro. Esto significa recursos, es verdad, pero también prioridades, generosidad, voluntad no sólo del teatro sino de la propia ciudad, de este país. El teatro se mama de niños, y el buen teatro no debe ser una excepción.

El Teatre Lliure se hace en un espacio que reúne las condiciones adecuadas para hacer posible cualquier montaje teatral. El tiempo permite que los humanos crezcan, pero erosiona la materia, las máquinas, las estructuras. Sabemos que este edificio envejece, que necesita otra mano de pintura, remendar el ascensor que rezonga, arreglar otra vez

esa vieja cocina. El teatro tiene una maquinaria compleja, que no sólo envejece sino que evoluciona. No hacemos milagros, ni tenemos un as en la manga. Pero debemos hacer un esfuerzo para impulsar unas herramientas, unas estructuras adecuadas para los próximos cuarenta años, no sólo de puertas adentro . es obligado. sino también hacia fuera, abriendo el Teatre Lliure al barrio: los que están más cerca de nosotros son nuestros vecinos. Y hacer que aquellos que llegan de fuera, de otro paraje, puedan llegar a los espectáculos en transporte público. Nuestro transporte público no sólo debe llegar a la puerta de hospitales, aeropuertos, universidades, escuelas, sino también a nuestro teatro, y al Lliure de Montjuïc, es cierto, no es fácil llegar. No es una carta a los reyes magos, es una obligación que tenemos para con nuestros espectadores y artistas.

He citado algún reto. Hay más, seguro. Mi mirada es parcial. Estoy en el Patronato del Teatre Lliure para escuchar, más que para decir nada, para ayudar si es preciso a hacer fácil este camino. Debo haber aprendido esta lección de aquellos maestros que tuve cerca en algunos momentos, a lo largo de estos cuarenta años, del admirado Fabià Puigserver, de mi querido Lluís Pasqual, cercano a mí desde los años más tiernos, de mi añorada Anna Lizaran y de tantos otros. Son sólo tres nombres en un gran universo. Tengo el placer de estar cercano a esta celebración, a la apertura de una nueva temporada. Más prometedora si cabe. Qué placer para mí, un privilegio.

Ramon Gomis

presidente del Patronat de la Fundació Teatre Lliure . Teatre Públic de Barcelona

Queridos espectadores:

La temporada 2016/2017 es la temporada número cuarenta del Teatre Lliure. Cuarenta: *la età del guerrero*, como dice el Renacimiento. El momento más glorioso de una vida, la cumbre del conocimiento y la vitalidad.

Las anteriores temporadas estaban tejidas con una trama de deseos e intuiciones y con un urdido de hilos temáticos, líneas de pensamiento, que iban cruzándose hasta tejer una red de muchas veladas de teatro, muy distintas y, algunas, tras haberlas vivido, muy emotivas. La próxima temporada, aunque surge como las anteriores de una línea de pensamiento y de una mirada múltiple, la ha alimentado el deseo que se encuentren durante este año, en la misma constelación artística, un grupo lo más numeroso posible de personas para las que el Lliure haya sido o/y sea aún su *casa de teatro*.

Lamento que no puedan estar todos; unos porque ya nos han dejado físicamente, otros porque, afortunadamente, somos tantos después de cuarenta años que no cabemos. Desde aquí pido excusas a todos aquellos para los que el Lliure ha sido importante en su vida teatral y a los que, aun así, no podremos acoger esta temporada.

Pero también hay muchos que están, muchos actores y directores que se han hecho en el Lliure (tres de ellos en algún momento hemos tenido, o tenemos, la responsabilidad de dirigir esta casa), escenógrafos, figurinistas, iluminadores, técnicos, productores... No hace falta que os haga una lista. Tenéis sus nombres en las páginas que siguen a estas palabras. Sólo debemos citar a uno, precisamente porque puede representarnos a todos de sobras: Fabià Puigserver, que, además de acogernos cada día en una extraordinaria sala que lleva su nombre, estará presente . milagros de la memoria y del teatro. con *Les noces de Figaro*, una obra por la que sentía una profunda admiración y que reflejaba en buena medida su sensibilidad y su pensamiento, que todavía nos acompañan.

Esta temporada ofreceremos 36 producciones, es decir 566 funciones, y por tanto 147.560 butacas, puesto que creemos que la mejor manera de celebrar este 40 aniversario es haciendo teatro lo mejor posible y abriendo muchos frentes.

La temporada contiene también varios gestos de menor duración, algunos de ellos deberían ir creciendo y no ser excepciones, (deberíamos poder permitirnoslo porque nos son tan necesarios como el oxígeno) y que desean ser gestos significativos, que despuntan como flechas marcando nuevas direcciones por seguir. Vivimos en una sociedad en plena mutación, que se cuestiona los límites de las propias realidades. El teatro también se cuestiona más que nunca sus límites: la frontera entre realidad y ficción se ha vuelto líquida y esto reclama nuevas implicaciones y nuevos compromisos, y por tanto nuevas formas que nos permitan ir un paso más allá en nuestro diálogo con vosotros, espectadores y ciudadanos.

Si seguís leyendo este programa encontraréis en él a una compañía, que abrirá las puertas de la temporada, que rompe y reconvierte los espacios . y por tanto la mirada del

espectador. con un potente lenguaje propio; y un clásico griego, el más contemporáneo de todos, la *Orestíada*, que nos cuenta las raíces de nuestra democracia y que nos llega aún con el perfume del anfiteatro romano de Siracusa; y un gigante ruso, Dostoievski; y Shakespeare en su lengua y en la nuestra; y Ramon Llull también en la suya y nuestra lengua; y un gran autor catalán, Josep Maria Benet i Jornet, contemporáneo nuestro y que ya es uno de nuestros clásicos; y el gran Gabriel García Márquez; y Bernhard, e Ibsen, y Chéjov y Gil de Biedma, Beaumarchais, Charlotte Brontë, Jennifer Haley, Àlex Serrano, Pau Palacios, Jan Vilanova, Pau Miró, Lali Álvarez... Y puertas que se abren hacia nuevas miradas que las nuevas compañías aportan a nuestra vida teatral; y una nueva compañía joven del Lliure que unirá, durante tres años, las vidas de unos intérpretes que realizan sus primeros pasos en el teatro; y un mundo paralelo (sólo porque se hace en otro horario) dedicado a los pequeños espectadores; y unos temas sensibles a nuestra sociedad, a los que dedicaremos un espacio de reflexión (siempre haciendo teatro, un nuevo teatro que integra singularidades y colectivos muy distintos que se añaden al hecho artístico desde unas muy diversas vivencias), y una nueva colaboración con la Universitat Pompeu Fabra, y una nueva edición de *Els oficis del teatre*, que descubrieron nuestro día a día a un apasionado grupo de espectadores, y también...

Mientras tanto, ¡ay!, mientras tanto... seguiremos esperando que nuestros representantes se pongan de acuerdo, y sobre todo deseando que transcurra este período que nos ha traído la extravagante moda de llamar *teatro* al comportamiento de los políticos (de la palabra ya se quiso apropiarse, hace unos años, el fútbol), y al contexto en el que se mueven y cómo se mueven, *puesta en escena*. Existe incluso algún intrépido que se atreve a hablar de *escenografía*, denominándola en algunas ocasiones . como a menudo ocurre. *coreografía*... ¡Ya basta!

Lo diré una vez más: la diferencia entre eso que ellos hacen y esto que hacemos nosotros es que ellos, cuando fingen, es porque quieren o piensan que necesitan engañar. La mentira del teatro (que sigue siendo una de las Bellas Artes) es una mentira pactada: un juego. La gente que vais al teatro y nosotros jugamos al mismo juego. ¡Los políticos, no! (Vosotros, políticos, que sois responsables de buena parte de nuestras vides, ¡no! Y con la gente no se juega, ¡y con las palabras tampoco!).

Mientras esperamos, por tanto, intentaremos cumplir y hacer todo lo que hemos dicho que haríamos y que hemos impreso en el programa que tenéis en vuestras manos, que es una manera de firmar nuestro compromiso: el compromiso de ofrecer siempre una mirada crítica y una voz amiga, manteniendo . si se me permite, con orgullo. nuestra divisa del año 1976: *teatro de arte para todos*+. Esta vieja frase contiene aún una utopía y una luz que ha iluminado y todavía hoy ilumina nuestro camino, un camino hecho también con palabras como *artesanía*, *libertad de espacios*, *obstinación*... Un camino compartido con los otros dos colectivos que hacen y son el Lliure: los artistas y los espectadores; un camino marcado por una larga línea de huellas que se denomina Teatro Público: una idea de teatro más necesaria que nunca en un mundo que se asoma peligrosamente a un

mercantilismo generador de violencia y desencanto, cuando no de impotencia, rabia y terror. Y todos sabemos que el mercado tiende a premiar la habilidad más que el talento. El teatro público, precisamente porque es público, es un lugar de pensamiento, de solidaridad, de placer, de democracia, al alcance de todos, al alcance de los que lo estiman, al alcance de los que lo quieren descubrir o de aquellos a quienes la educación (¡ay, la educación!) ha conducido por algún motivo, alguna vez, hasta las puertas de un teatro; y de aquellos que han sentido que aquello les pertenecía y que les era necesario este templo laico, sin altares ni capillas, en el que encuentran refugio cada temporada miles de personas; donde cada día llegan hombres y mujeres a reencontrarse con sus sentimientos, los más visibles y los más escondidos, en el espejo del teatro.

Porque esto son los teatros: espacios vacíos en los que se producen tempestades, ventoleras e inclemencias de sentimientos, dispuestos a manifestarse y a mostrarse vivos en cualquier momento, como las grandes reservas de semillas que algunos responsables de la humanidad, en una rara acción humanista, han creado para preservar la vida de nuestra flora planetaria . una sabia manera de proteger la diversidad. La misma que debemos preservar . a veces, por desgracia, defender. nosotros en estos espacios, estos teatros vinculados a una colectividad y arraigados a una ciudad, como el Lliure, aplicándola a las semillas que harán crecer las emociones antes que consigan (ya deben estar en ello) que nos volvamos todos transgénicos de espíritu. Pensando sobre todo en esto, hemos armado la temporada número 40: una tramontana fuerte que lleve sentimientos profundos, nuevos y diferentes. Sin nostalgia . que es una palabra que el teatro no puede ni debe permitirse. pero sabiendo de dónde venimos, quisiéramos poder ofrecer a los espectadores que nos habéis llevado hasta aquí, y a los que os añadiréis al Lliure por primera vez, lo que hemos intentado siempre: renovarnos cada vez para que lo que parecen nuestras historias, en realidad sean las vuestras, y que ahora, al hojear este programa, hallen un primer eco que estimule vuestra curiosidad, que alimenta la nuestra.

Un fraterno abrazo para cada uno de vosotros.

Lluís Pasqual

director del Teatre Lliure

CAMÍ DE FESTA

idea y coordinación **JOAN FONT**

Montjuïc / 10 de Septiembre / Temporada 2016 - 2017

El 2 de Diciembre del 1976 este teatro abrió las puertas por primera vez en la sala de Gràcia, con el estreno de *Camí de nit, 1854*. Este Diciembre, por tanto, en el Lliure cumplimos 40 años. Abrumados por la dimensión artística y emocional que significan cuatro décadas de espectáculos, de recuerdos y de vivencias compartidas en comunidad, os proponemos varios actos de celebración.

El disparo de salida lo marcará el **sábado 10 de Septiembre** un despliegue interactivo, medio taller, medio instalación y medio espectáculo, que ha ideado para la ocasión **Joan Font** de Comediants.

De las 4 a las 8 de la tarde, todos los espacios de **Montjuïc** y la plaza **Margarida Xirgu** se verán ocupados por talleres, laberintos, juegos de ajedrez de tamaño natural, salas de maquillaje, juegos de expresión escénica, espacios de creación escenográfica, una banda para tocar música en directo, Dj's para lanzaros al baile...

Será un **Camí de festa**, una feria en torno al hecho escénico, un nuevo ritual de inicio para la temporada que empieza, con el que queremos llevar a grandes y pequeños por los vericuetos de la creación teatral en su vertiente más lúdica. La tarde culminará, como todas las fiestas de cumpleaños, con un pastel muy especial...

Celebraremos entonces que cumplimos 40, que estamos vivos y que hacemos teatro. Y muy especialmente, que lo hacemos con y para vosotros, y que la voluntad del **Lliure** se mantiene inalterada en el propósito de llegar a todos.

EL LLIURE AMB ELS REFUGIATS / ESPECTÁCULO SOLIDARIO

DE DAMASC A IDOMENI

idea **BARCELONA PLAYWRIGHTS**

Montjuïc / 12 de Septiembre / Temporada 2016 - 2017

Durante el mes de Septiembre, **20 dramaturgos, 20 directores y 20 intérpretes** trabajarán en un proyecto solidario con expertos en emigración y representantes de ONGs que hayan vivido personalmente la crisis de los refugiados, como **Òscar Camps** de **Proactiva Open Arms** o **Carles Darder** de **Stop Mare Mortum**. A partir de su testimonio, los autores elaborarán monólogos de **5 minutos** que los directores y los intérpretes prepararán. El resultado se presentará al público en la **Sala Fabià Puigserver** de Montjuïc. En torno a una serie de mesas, los asistentes podrán disfrutar, en la más corta distancia, de la representación de varios monólogos consecutivos.

L'INFRAMÓN

de **JENNIFER HALEY** dirección **JUAN CARLOS MARTEL BAYOD**

Gràcia / del 21 de Septiembre al 16 de Octubre / Temporada 2016 - 2017

Abre temporada en Gràcia procedente del GREC 2016 y con el convencimiento que el mundo que dibuja está a dos esquinas de donde estamos ahora. Es *The Nether*, el texto de **Jennifer Haley** galardonado con el premio **Susan Smith Blackburn** de Nueva York y siete premios **L-A. Ovation**, y que procede del Royal Court de Londres, el Off-Broadway, el West End... Un reto para el pensamiento moral, una visión inquietante de la vida virtual.

Un nuevo país de las maravillas virtual proporciona la inmersión sensorial total. Solo debes entrar en él, elegir una identidad y disfrutar de todos tus caprichos. Un drama criminal y un inquietante *thriller* de ciencia-ficción que explora las consecuencias de vivir nuestros sueños privados. Un examen de responsabilidad moral de los mundos virtuales y una dura advertencia sobre el futuro de internet.

La pieza se mueve entre dos mundos. El primero es una realidad opaca, en el que una detective interroga al creador de un reino virtual. Un reino en el que tus deseos más ocultos son realizables. El segundo es el reino en sí, en el que literalmente puedes oler, tocar, saborear... y en el que, para complicar las cosas todavía más, sus usuarios adultos conectados desde el mundo real pueden crear avatares y elegir su sexo o edad... cualquier edad... La obra muestra un mundo digital de alta tecnología en el que se puede vivir en una realidad virtual y cometer delitos sin sufrir sus consecuencias. La investigación de un reino virtual y sus actividades, tan realistas como podrían serlo en la vida, es un terreno ético resbaladizo si tenemos la libertad de explorar hasta los rincones más desviados de nuestra imaginación, sin ningún límite, nuestras fantasías más perversas. Un choque de voluntades que conduce a un resultado que nadie podría haber imaginado. Obra de suspense, ingeniosamente construida y ferozmente inteligente, que nos obliga a afrontar preguntas profundamente inquietantes sobre los límites de la realidad. Que no exista no significa que no sea real. Esto también es la res, la web: vidas alternativas en un futuro que ya está aquí.

Juan Carlos Martel Bayod

KATASTROPHE

idea original **ÀLEX SERRANO** y **PAU PALACIOS**
cía. **AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO**

Montjuïc / del 22 al 25 de Septiembre / Temporada 2016 - 2017

Son los primeros que llenarán las salas de Montjuïc con tres espectáculos simultáneos, **Brickman Brando Bubble Boom**, **A House in Asia** y **Katastrophe**, que podréis ver de dos en dos o seguidos. En 2015 recibieron el **León de Plata en la Bienal de Venecia**, y fascinan tanto en Nueva York como en Teherán. Son la **Agrupación Señor Serrano**.

Cuatro performers, once maquetas y centenares de ositos de gominola conforman el mundo en el que se desarrolla **Katastrophe**: una fábula idiota sobre la civilización humana, centrada en las catástrofes. En este marco, los ositos de gominola sufrirán terremotos, mareas negras, guerras y exterminios. Todo eso, realizado en vivo a través de experimentos químicos y acciones subversivas. Una gran pantalla sumerge al espectador en este mundo pop de caos, juego y destrucción.

Katastrophe plantea una reflexión sobre las raíces de la violencia humana puesta en relación con la percepción y la manipulación de la violencia que desencadena la naturaleza. ¿Es lo mismo Pompeya que Chernóbil? ¿Es lo mismo Chernóbil que Auschwitz? ¿La indiferencia hacia los humanos de la acción de la naturaleza justifica o explica la indiferencia hacia los humanos de la acción de otros humanos?

BRICKMAN BRANDO BUBBLE BOOM

idea original **ÀLEX SERRANO y PAU PALACIOS**

cía. **AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO**

Montjuïc / del 22 al 25 de Septiembre / Temporada 2016 - 2017

Un barrio de barracas quemándose. Funky a todo volumen. La crisis del sistema hipotecario. La Inglaterra victoriana. Nidos, madrigueras, cuevas y mansiones. 42.879 desahucios en el 2011. Brickland. El horror. Un banquero sonriente. Un constructor sonriente. La nostalgia del hogar. Mucho vídeo. Mucho más vídeo en directo. Paraísos tahitianos. El derecho a la vivienda. El derecho al aire acondicionado. El derecho a la tele de plasma. España va bien. Ni más ni menos.

Brickman Brando Bubble Boom es un biopic escénico sobre la vida de Sir John Brickman, el constructor más importante de la Inglaterra del siglo XIX, hombre visionario y emprendedor que inspiró el primer sistema hipotecario de la historia.

A HOUSE IN ASIA

creación **ÀLEX SERRANO, PAU PALACIOS y FERRAN DORDAL**

cía. **AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO**

Montjuïc / del 22 al 25 de Septiembre / Temporada 2016 - 2017

La casa en la que se oculta Gerónimo en Pakistán. Una copia exacta de esta casa en una base militar en Carolina del Norte. Otra copia de esta casa en Jordania, donde se filma una película. La mayor operación de búsqueda y captura de la historia. Un sheriff obsesionado por una ballena blanca. Los chicos de Take That preparándose para una misión histórica. Indios y cowboys. Aviones y cervezas. Copias, reflejos, imitaciones y hamburguesas.

Un western escénico en el que realidad y sus copias se mezclan, dibujando un retrato despiadadamente pop de la década que siguió al 11-S, la semilla del siglo XXI. Pasen y vean.

LA NOTE D'À CÔTÉ

RETRAT MUSICAL DEL BARÓ DE MALDÀ

autoría y dirección musical ALFONSO DE VILALLONGA
dirección escénica ERNESTO COLLADO

Montjuïc / Espai Lliure - del 5 al 16 de Octubre / Temporada 2016 - 2017

Aterriza en el Espai Lliure después del GREC 2016 una comedia musical con el rigor y el humor de **Alfonso de Vilallonga**, Barón de Maldà. En la vida · y en el amor· ¿cada acierto nace de un error?

¿Por qué cuando nuestro protagonista se sienta al piano, no puede tocar una pieza entera, por fácil y conocida que sea, sin tocar por lo menos una nota errónea?

¿Es cuestión puramente de poca habilidad?

¿Tal vez de pobreza técnica?

¿O quizá tiene una intencionalidad consciente, y por tanto subversiva?

¿Se dan paralelismos entre los errores que comete al piano y los que comete en su vida amorosa y profesional?

¿Por qué, tanto en el amor como en la vida, a menudo también ha tocado la nota de al lado?

¿Por qué siempre ha abierto la puerta equivocada?

¿Es más valiosa la nota falsa que la correcta?

¿Es él mismo, entonces, producto de un error?

¿Qué existe realmente tras nuestros errores?

En sus disertaciones musicales y poéticas, se le aparecen varios personajes peculiares de su vida pasada y presente, desde su ilustre antepasado, el Barón de Maldà (el original), hasta la mujer de la limpieza o su vecina de rellano, que le darán pistas sobre el enigma que le persigue.

En la vida, tocar la nota de al lado es elegir la pareja equivocada, decidir justo lo contrario de lo que deberíamos decidir, abrir la puerta prohibida, incidir en el error, investigar a partir de aquí y, al final, construir algo nuevo y sorprendente respetando la forma original, pero variando su contenido.

Existe temura en torno al error, la poca habilidad, la imperfección.

Si asumimos y comprendemos profundamente nuestras debilidades y la causa de nuestros errores, los podremos transformar en nuestra fuerza fundamental.

Por tanto, metafórica y filosóficamente, este espectáculo está construido a partir de la nota de al lado.

Alfonso de Vilallonga

ORESTEA 1

AGAMENNONE

de ESQUILO dirección LUCA DE FUSCO cía. TEATRO STABILE NAPOLI

Montjuïc / del 7 al 9 de Octubre / Temporada 2016 - 2017

La trilogía completa de Orestes (*Agamenón*, les *Coéforas* y las *Euménides*) llega directa de Siracusa con espíritu clásico y formato contemporáneo, dirigida por **Luca de Fusco**. Las tres piezas se presentan en dos funciones que podéis ver el mismo día o en días distintos.

Una de las obras maestras más importantes del teatro de todos los tiempos, la única trilogía griega que ha llegado entera hasta nosotros, sube a escena de la mano de una gran compañía.

De la *Orestea*, a menudo se representa sólo uno de los textos. Nosotros la presentamos entera en dos funciones seguidas, y sin olvidar las características del teatro griego que unía palabra, canto y danza. Por un lado, por tanto, un espectáculo muy clásico, pero por otro, en realidad, una escenificación muy contemporánea que renueva el estilo de teatro/vídeo que ya exploramos en *Vestire gli ignudi*, *Antigone* y *Antonio e Cleopatra*, y que mantiene la colaboración con la coreógrafa **Noa Wetheim** de la Vertigo Dance Company, que con su música y su danza contribuye a crear un espectáculo de teatro total.

Luca De Fusco

IN MEMORIAM

LA QUINTA DEL BIBERÓ

creación y dirección LLUÍS PASQUAL cía. LA KOMPANYIA LLIURE

Montjuïc / del 14 de Octubre al 13 de Noviembre / Temporada 2016 - 2017

1938. Tienen 17 años y les mandan a primera línea de fuego de la batalla que marcará la Guerra Civil española (1936-39). Los chicos de **La Kompanyia Lliure** debutan

recordando a la quinta del biberón a partir del testimonio de algunos supervivientes. Un homenaje.

La batalla del Ebro fue la más decisiva de la guerra, porque las tropas franquistas fueron incapaces de ocupar Madrid, que era lo que quería Franco para obtener el reconocimiento internacional de su régimen.

El Ejército Popular de la República en Aragón acabó desbandando (en abril del 1938), que es lo peor que le puede ocurrir a una tropa regular porque significa que los soldados, presos del pánico, corren con el objetivo de regresar a sus casas. Y ejecutan a los que quieren cerrarles el paso.

Según señaló Negrín (presidente del gobierno de la República) no había entre el Segre y Barcelona ninguna fuerza militar leal, por lo que si los franquistas hubieran atacado desde la cabeza de puente que tenían en Balaguer, hubieran ocupado la capital catalana sin dificultad, y la guerra habría terminado un año antes. Pero el dictador, como ha explicado el coronel Blanco Escolà, era un militar incompetente y africanista, y en contra de la opinión de sus generales . como Aranda, jefe del ejército de Galicia; como García Valiño, jefe del ejército del Maestrazgo; como Martínez Campos, jefe de la artillería. Franco, en lugar de ocupar el resto de Cataluña (ya había conquistado Lleida y la derecha de las Terres de l'Ebre), marchó desde Vinaroz, por donde había aislado Cataluña del resto del territorio republicano, hacia Valencia para alargar la guerra.

Esta digresión franquista permitió reorganizar el ejército del Ebro, formado a partir de las unidades republicanas destrozadas en Aragón. La base de este nuevo ejército fueron el V Cuerpo del Ejército dirigido por Juan Modesto y formado por las divisiones 3ª Tagüeña, la 11ª Lister y la 45 Internacional Hans Khale. Para cubrir las numerosas bajas, se ordenó la realización de nuevas quintas el 13 de abril, entre ellas la quinta del 1941, que sería formada por los que deberían ir a servir en el año 1941 cuando tuvieran 21 años, pero las necesidades de la guerra les obligó a hacerla cuando tenían 17 o 18. A Federica Montseny se atribuye la frase que eran tan jóvenes que aún tomaban el biberón. Envejecieron los que tuvieron la suerte de sobrevivir, pero pagaron un elevado precio en vidas, muchos de ellos creyeron que combatían por la causa de la libertad, tal como me contó mi padre.

Josep Sánchez Cervelló

catedrático de Historia Contemporánea (URV)

EL LLIURE DELS NENS

RENARD O EL LLIBRE DE LES BÈSTIES

de **RAMON LLULL** adaptació y direcció **MARC ROSICH**
composició musical **CLARA PEYA** cía. **TEATRE OBLIGATORI**

Montjuïc / escenari - del 22 de Octubre al 13 de Novembre / Temporada 2016 - 2017

Llega a escena el proyecto ganador del concurso para adaptar el *Llibre de les bèsties* de **Ramon Llull** con motivo del 700 aniversario de su muerte. Un musical *ejemplar*.

Renard, el zorro, no ve muy bien que los animales en asamblea hayan elegido al León por rey. De modo que el astuto Renard, justo después de la coronación, aprovechará las disputas de la corte entre carnívoros y herbívoros, y empezará a maquinar planes para acercarse paso a paso hasta el trono.

Renard o el Llibre de les bèsties es una versión libre de la famosa obra de Llull que toma la forma de un musical vibrante y pegadizo, con la alocada adaptación para el público familiar que firma Marc Rosich y las canciones que ha compuesto para la ocasión Clara Peya. Sin que el ritmo se detenga, y presentando una galería de animales que también incluye leopardos, bueyes, elefantes e incluso algún humano de lo más bestia, la pieza desea acercar a los más pequeños el arte de contar fábulas, que en el caso de Llull reciben el nombre de *eximplis* (ejemplos).

REVOLTA DE BRUIXES

de **JOSEP MARIA BENET I JORNET** direcció **JUAN CARLOS MARTEL BAYOD**
cía. **LA KOMPANYIA LLIURE**

Montjuïc / Espai Lliure - del 2 de Novembre al 4 de Diciembre / Temporada 2016 - 2017

Debut de las chicas de **La Kompanyia Lliure** con el famoso texto de **Josep Maria Benet i Jornet**, el decano de la dramaturgia catalana contemporánea. Lo estrenó en Barcelona **Josep Montanyès**. Vuelve a él ahora, mirando a la revuelta con ojos de hoy, **Juan Carlos Martel Bayod**.

La historia de **Revolta de bruixes** narra todo lo que sucede a seis mujeres y a un hombre en el transcurso de una noche de luna llena. Ellas conforman la brigada encargada de la limpieza diaria de unos grandes locales de carácter despersonalizado; él se ocupa de la vigilancia y el control nocturno de estos mismos locales. Las mujeres tienen un problema común, colectivo, que las enfrentará con el vigilante, pero este problema es casi lo único que las une, y es por eso que la diminuta y doméstica revuelta que sobreviene puede tomar muy pronto caminos inesperados.

En palabras prestadas del tarot podríamos decir que, a las fuerzas del día, se opondrán las fuerzas de la noche; a la emperatriz se enfrentará la papisa; a un concepto racional de la vida, una visión irracional de las fuerzas que rigen nuestro destino. Poco a poco, cobran

importancia y se interfieren entre sí el problema de los límites de la inteligencia humana, el problema del desgarramiento interior que puede producir la pasión amorosa, el problema del miedo ante el dolor y la muerte; todos ellos acabarán por ser elementos decisivos en una lucha cuyo resultado, al final de la obra, no puede ser más que provisional. Mientras, al margen de la batalla, pero incidiendo en ella, la imaginación, el instinto de la vida, que nos presentan tal vez una alternativa. No se pretende dar respuestas demasiado contundentes. Sólo plantear unas angustiadas cuestiones, recordar algunos aspectos de la crisis ideológica que vive nuestro entorno, intentar el análisis de por qué, inesperadamente, los brujos regresan y se hacen con el poder.

Josep Maria Benet i Jornet Diciembre de 1981

RELATO DE UN NÁUFRAGO

basado en una obra de **GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ**
adaptación **IGNACIO GARCÍA MAY**
dramaturgia y dirección **MARC MONTSERRAT-DRUKKER**

Gràcia / del 3 de Noviembre al 4 de Diciembre / Temporada 2016 - 2017

Llega a escena la historia de Luis Alejandro Velasco, un marinero que cayó al agua desde la fragata militar colombiana A.R.C. Caldas cuando se aflojó una carga de contrabando que llevaba, y estuvo diez días perdido en alta mar. Siguió el caso un joven **Gabriel García Márquez**, y años después, en Barcelona, de publicó el relato entero. Náufrago y reportero serán, aquí, **Àngel Llàcer** y **Emilio Gutiérrez Caba**.

Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Este es el larguísimo título completo de una de las historias verdaderas más sobrecogedoras que jamás he leído. Fue escrita en 1955 por un joven reportero del periódico *El Espectador* de Bogotá llamado Gabriel García Márquez. Una fantástica aventura que se mueve entre la tragedia de unos hechos reales y el inesperado y cruel sentido del humor de ambos protagonistas: el reportero y el náufrago. La excelencia de este reportaje, que transforma cada palabra escrita en una imagen tridimensional, y que demuestra el inmenso talento como contador-de-historias que ya caracterizaba a Gabo desde sus inicios, es lo que me llevó a pensar que tenía en mis manos una narración que podía ser perfectamente transformada en material dramático. Un espectáculo, un cuento, que sumergirá al público en la soledad y la lucha por la supervivencia de un ser humano a punto de ahogarse en la mentira y el silencio, y ser devorado por los tiburones del Caribe y los depredadores de la dictadura. Y si son Emilio Gutiérrez Caba y Àngel Llàcer quienes nos lo cuentan... soy yo quien se queda sin palabras. **Marc Montserrat-Drukker**

LES NOCES DE FÍGARO

de **CARON DE BEAUMARCHAIS** dirección **FABIÀ PUIGSERVER**
dirección de la reposición **LLUÍS HOMAR**

Montjuïc / del 2 de Diciembre al 22 de Enero / Temporada 2016 - 2017

Puesto que cumplimos 40 años, lo celebramos volviendo a escena este montaje emblemático de **Fabià Puigserver** que hizo saltar la taquilla en 1981. Muchos de los que estaban volverán a estar en él, y no es necesario recordarlo si podéis revivirlo. La nostalgia, mucho mejor en presente.

Lluís Pasqual me ha propuesto montar otra vez **Les noces de Fígaro** que ideó Fabià Puigserver, con motivo del 40 aniversario de la fundación del Lliure. Aquellas **Noces** que se estrenaron en febrero de 1989 y que fueron tan emblemáticas, y que significan tantas cosas para tanta gente. Para el público que las vio y también para los que las hicimos. Desde el mayor respeto al montaje, y con un profundo agradecimiento a todo lo que el Lliure me ha dado a lo largo de tantos años, me pongo ilusionado a procurar volver a llenar de vida un montaje repleto de lo que para Fabià significaba el teatro: juego, generosidad, sabiduría y un grandísimo amor y espíritu de servicio hacia el público. Yo entonces fui Fígaro; hoy, no pocos años después, me encargan que redirija aquel montaje. Y lo que más me apetece hacer es intentar transmitir aquel precioso espíritu de vida y de teatro a un nuevo grupo de actores porque, tomando el testigo de aquellos que de la mano de Fabià lo hicimos, con su contrastado talento y entusiasmo, puedan aportar todo lo bueno que el paso de los años ha añadido al ejercicio de nuestro oficio. Con todo mi amor por todos los que la estrenábamos en 1989, y con todo mi amor hacia aquellos que hoy nos ponemos a trabajar, no puedo más que agradecer al Lliure y a Lluís Pasqual esta bonita oportunidad.

Lluís Homar

RHÛMIA

dramaturgia y dirección **MARTÍ TORRES MAYNERIS**
dirección musical **PEP PASCUAL** cía. **RHUM I CIA.**

Gràcia / del 9 de Diciembre al 8 de Enero / Temporada 2016 - 2017

Si la muerte dio vida a *Rhum*, el espectáculo de, por y para el payaso 'Monti', no es extraño que sus compañeros regresen a escena. Ahora, con un nuevo espectáculo nuevo con mucha vida por delante. ¡Salud y payasos!

HISTÒRIA

de **JAN VILANOVA CLAUDÍN** direcció **PAU ROCA** cía. **SIXTO PAZ P**

Montjuïc / Espai Lliure - del 11 al 22 de Enero / Temporada 2016 - 2017

La joven compañía dirigida por **Jan Vilanova Claudín** se adentra en la memoria histórica mirando a las relaciones personales. Un espectáculo que nació en la Sala Beckett y que hemos querido recuperar.

16 de junio de 1944. Es de noche. Treinta resistentes antinazis están siendo ejecutados en un descampado cercano a Lyon a manos de la Gestapo. Entre el grupo que espera la muerte, un hombre parece fuera de contexto: tiene casi sesenta años y aspecto de profesor despistado. Se trata de Marc Bloch, historiador fundamental del siglo xx, defensor de una historia más humana.

Setenta y un años después, en 2015, un joven estudiante universitario se enamora de una chica que resulta ser la hija de su profesor de historia. Los tres personajes que conforman este triángulo intentan comprender un poco mejor las relaciones que viven entre ellos.

¿Podemos llegar a conocer las ilusiones, las sombras e, incluso, los silencios de los demás?

La historia debe ayudarnos a salir de este mal trago. Es una amplia experiencia de variedades humanas, un largo encuentro entre hombres. Tanto la vida como la ciencia tienen el máximo interés en que este encuentro sea fraternal.+ *Apología de la historia*, **Marc Bloch**

Este espectáculo quiere ser un homenaje a una forma de entender y de vivir la historia a partir de la obra del historiador y resistente antinazi Marc Bloch. Intenta acercarnos a esta ciencia, a una historia que no es ajena a los anhelos, a las luces y a las sombras de cada uno de nosotros, porque su objeto de estudio son las personas y sus consciencias.

Es a partir de esta humanidad que la historia nos puede acompañar en la experiencia de vivir, y a partir de ella se ha ido construyendo esta obra teatral.

Jan Vilanova Claudín

DAVANT LA JUBILACIÓ

de THOMAS BERNHARD direcció **KRYSTIAN LUPA**

Gràcia / del 13 de Enero al 5 de Febrero / Temporada 2016 - 2017

Un texto fundamental del dramaturgo en lengua alemana **Thomas Bernhard** basado en hechos reales. El fascismo, revisitado por **Krystian Lupa**. Al extremo de la actualidad. Irreductible.

Retrato bernhardiano de una familia intoxicada por el nazismo; un amplio espectro de síntomas, una humanidad enferma y malograda.

Ya no se trata de una ideología, de un monstruo histórico, sino de una enfermedad espiritual de la humanidad.

Todos los sentimientos humanos, valores y aspiraciones están infectadas por este virus.

Ya no se trata de la ausencia de moralidad, de la amputación del bien, sino de la moralidad enferma y malograda, de la bondad falsificada.

La enfermedad profunda del hombre contemporáneo que genera individuos inválidos según el diagnóstico de Thomas Bernhard.

Unos hermanos afectados por el virus de la mutación actual del nazismo, enclaustrados en una existencia familiar falsificada, en una cárcel estrecha y asfixiante creada y custodiada por ellos mismos, en la que se respira el odio, el miedo y la imposibilidad de ser feliz...

Krystian Lupa

MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE

dramaturgia MARC ARTIGAU direcció **JUAN CARLOS MARTEL BAYOD**
imágenes y espacio escénico FREDERIC AMAT cía. **LA KOMPANYIA LLIURE**

Montjuïc / del 14 de Enero al 12 de Febrero / Temporada 2016 - 2017

Tercera temporada del viaje para atrapar a Moby Dick, la ballena blanca imaginada por el novelista norteamericano Herman Melville. Atención a las novedades, porque podréis ver a **La Kompanyia Lliure** al completo, ¡con 2 actores más que la última vez!

Recorreremos los espacios más secretos del teatro de Montjuïc siguiendo a los marineros que van buscando a Moby Dick. Una insólita aventura por parajes concebidos y diseñados por el artista **Frederic Amat**, un viaje que une la navegación y el teatro y que necesita unos espectadores muy despiertos. Un espectáculo muy especial para los más pequeños, ¡con un aforo de sólo 30 espectadores por función!

Premio Butaca 2014 al Espectáculo para Público Familiar.

MACADAMIA NUT BRITTLE

creación **RICCI/FORTE** dirección **STEFANO RICCI**

Montjuïc / 2 y 3 de Febrero / Temporada 2016 - 2017

Luca Ronconi les consideró sus alumnos preferidos. Llevan casi una década formando compañía y son los más subversivos e innovadores de la escena italiana. Para denunciar las injusticias y vejaciones que permite la legalidad democrática, **Ricci/Forte** y dos de sus espectáculos más brutales: **Macadamia Nut Brittle** y **Still Life**. Guerreros de la belleza.

En la era de las pasiones precocinadas, de los sentimientos redoblados de mediocridad, nos hemos saciado famélicamente en la mesa de Dennis Cooper con la poesía áspera que llena su universo literario. Hemos intentado contar, con un impudor mozartiano, un cruel cuento sobre la adolescencia. Y casi automáticamente ha surgido reventar las puertas de la denominada normalidad sexual tocando el bombo del mundo *forever young* y echando sal en las heridas de una realidad brutalmente viva. La espera nocturna de cuatro devoradores de helados de Häagen-Dazs (el de *macadamia nut brittle* del título) se materializa en un tamagochi onírico en el que se rinden cuentas a un proceso identitario que libera y a su vez nos distancia del planeta que se desliza bajo nuestros pies. En esta fluctuación emotiva, sin cinturón de seguridad, bajamos en picado hacia un libertinaje imprevisible. El baile ha empezado; las laceraciones marcan las figuras y transforman el sueño romántico de la familia feliz de Mulino Bianco en una pesadilla que se vive en vela. Somos nosotros, víctimas, verdugos, los protagonistas de esta *snuff movie* que nos ofrece la vida, buscando desesperadamente el amor en un mundo imposible: porque al fin y al cabo la naturaleza, como los hombres, también es puta e infiel. Siempre.

RAGAZZO

autoría y dirección **LALI ÁLVAREZ GARRIGA** cía. **TEATRE TOT TERRENY**

Montjuïc / Espai Lliure - del 3 al 12 de Febrero / Temporada 2016 - 2017

Ha sido **Premio de la Crítica 2015 al Mejor Espectáculo para Jóvenes** y al **Actor Revelación**, y **Premio Serra d'Or al Espectáculo Teatral del 2015**. Dedicado a Carlo Giuliani, un joven asesinado en Génova en Julio del 2001 durante la cumbre del G8. Bienvenidos a la libertad vigilada global. Bienvenidos al siglo XXI.

Europa, verano de 2001. La ciudad del Ragazzo vive la mayor restricción de derechos sociales que ha vivido el continente desde la Segunda Guerra Mundial: las fronteras están cerradas, se suspende el tratado de Schengen, se prohíben las manifestaciones y las reuniones en algunas zonas de la ciudad; se prohíbe tender la ropa en los balcones. Detenciones. Identificaciones. 30.000 policías patrullan por las calles y no permiten la entrada en la *Zona Rossa* el lugar donde los líderes mundiales del G8 están realizando una cumbre.

Ragazzo, a pesar de todo, vive el verano de la ciudad: hace poco okupó con unos amigos un espacio acogedor que han acondicionado como vivienda, está de vacaciones, tiene tiempo para escuchar música, leer, cocinar, enamorarse... y para participar en el Fórum Social Mundial que también se ha instalado en la ciudad y en el que más de medio millón de personas discuten cómo sería este mundo posible+que desde hace unos años se imagina como alternativa a la globalización. Su destino quedará marcado cuando tome la decisión de quedarse en la Columna de los Desobedientes, que se ha propuesto una acción pacífica de desobediencia civil: violar el confinamiento de la Zona Rossa

¿Qué hacer ante la amenaza? ¿Tiene legitimidad un gobierno que necesita blindarse para decidir? ¿Quién (y para qué) utiliza la violencia? ¿Qué es la impunidad? ¿Otro mundo es posible?

Ragazzo es una llamada a la vida, a la dignificación de las historias personales, a la reivindicación de la memoria colectiva y de la Historia que los amos del mundo nunca escribirán por nosotros.

Lali Álvarez Garriga

STILL LIFE

creación **RICCI/FORTE** dirección **STEFANO RICCI**

Montjuic / 4 y 5 de Febrero / Temporada 2016 - 2017

Luca Ronconi les consideró sus alumnos preferidos. Llevan casi una década formando compañía y son los más subversivos e innovadores de la escena italiana. Para denunciar las injusticias y vejaciones que permite la legalidad democrática, **Ricci/Forte** y dos de sus espectáculos más brutales: **Macadamia Nut Brittle** y **Still Life**. Guerreros de la belleza.

La discriminación y el acoso psicológico e identitario que determina la represión de la imaginación y empuja hacia la autoaniquilación. Estos son los temas del espectáculo, que ilustra un germen que anida en todas partes pero que, sobre todo en los institutos, en aquella edad en la que cualquier futuro parece posible, establece su paradoja desenmascarando los límites del rebaño en el que nos convertiremos. Una masacre a cinco voces para una víctima para hablar del *bullying* homófobo e intentar combatir la discriminación identitaria. Un homenaje para recordar al adolescente romano, uno de tantísimos, que se suicidó colgándose con su pañuelo rosa. El teatro se convierte de este modo en un instrumento para comunicar nuevos modos de observar la realidad en el respeto por las decisiones y las naturalezas de los individuos. Un proceso para hacer política, que debe entenderse como una responsabilidad de los ciudadanos en la polis. Sin empuñar ninguna ametralladora, sino asumiendo un compromiso que se convierte en un acto de valentía.

GIVE ME A REASON TO LIVE

creación y dirección **CLAIRE CUNNINGHAM**

Montjuïc / del 10 al 12 de Febrero / Temporada 2016 - 2017

La coreógrafa y bailarina escocesa **Claire Cunningham** explora su discapacidad motriz en un solo inspirado en el pintor holandés **El Bosch**. Danza sin límites.

Adentrándose en la obra del pintor medieval Hieronymus Bosch, Claire Cunningham presenta una pieza descarnadamente bella sobre la transcendencia y la lucha, una indagación a través de la religión, el arte religioso y el juicio a las almas y los cuerpos.

Poniendo a prueba el cuerpo y la fe, **Give me a reason to live** resigue la imaginería de las personas con discapacidad en las pinturas apocalípticas de El Bosco, para cuestionar nuestras actuales perspectivas sobre la *alteridad* y la *diferencia*.

Give me a reason to live nos invita a considerar nuestra propia empatía, simpatía o indiferencia, en una obra de una generosidad e inmediatez brutal.

JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFIA

a partir de la novela de **CHARLOTTE BRONTË**

adaptación **ANNA MARIA RICART** dirección **CARME PORTACELI**

Gràcia / del 23 de Febrero al 26 de Marzo / Temporada 2016 - 2017

Celebramos el 200 aniversario del nacimiento de la novelista inglesa **Charlotte Brontë** con **Jane Eyre**, la gran heroína romántica. Una mujer que sabe muy bien lo que quiere, encarnada por **Clara Segura**. Dirige el montaje **Carme Portaceli**.

Lo más fantástico de este personaje y de esta novela es el hecho que Jane Eyre, desde su nacimiento y sin tener unas circunstancias que la lleven a ser de este modo, tiene en su interior el instinto de superación más impresionante que jamás haya leído. Ya en el internado de pobres, donde la envían para sacársela de encima porque ya se enfrentaba a la injusticia desde muy pequeña, ella percibe su incapacidad por dejarse maltratar en ninguna de las vertientes en las que el maltrato pudiera disfrazarse. Jane le pregunta a su amiga Helen por qué se deja castigar de este modo. Helen le responde que ella está ahí para recibir una educación y que esto forma parte de la conquista de este gran objetivo. Y Jane dice %no sería capaz de soportar esta humillación, yo no lo perdonaría. Si todos obedeciéramos y fuéramos amables con los que son crueles e injustos, ellos nunca nos tendrían miedo y serían cada vez más malos. Si nos pegan sin razón tenemos la obligación de devolver el golpe, estoy segura, y con fuerza, para dejar claro a los que lo hacen que no lo pueden repetir+.

Jane Eyre es una novela escrita en el año 1847 por Charlotte Brontë bajo el pseudónimo de Currer Bell. Con su nombre real, lo más probable hubiera sido que no les hubieran

publicado, ni a ella ni a sus dos hermanas, Emily y Anne, ninguna de las novelas que escribieron. O, por lo menos, no habrían conseguido el éxito que obtuvieron (no en el caso de Emily y sus *Cumbres borrascosas*) ni, por tanto, la posibilidad de seguir escribiendo, que era la pasión de todas ellas.

Jane Eyre es una ventana a través de la que Charlotte Brontë nos presenta su visión del mundo. Jane opina sobre la diferencia arbitraria entre clases y hace especial atención al papel de la mujer en el mundo. Ella nunca deja que olviden que, por el hecho de ser pobre o de ser mujer, no es un ser inferior.

Pero por encima de todo, **Jane Eyre** es una obra romántica en la que la lucha por la libertad es el impulso que guía a la protagonista en un mundo en el que las mujeres no la podían alcanzar. También cuenta, claro, una gran historia de amor que sólo se podrá vivir cuando los dos protagonistas estén de igual a igual, cuando el amor no sea una cárcel, sino un acto de libertad.

Carme Portaceli

EL LLIURE DELS NENS

LA SUPERBLEDA

dramaturgia **JORDI PALET** direcció **PERE HOSTA** i **MANEL TRIAS**
cía. **LA BLEDA**

Montjuïc / Espai Lliure - del 28 de Febrer al 5 de Març / Temporada 2016 - 2017

Último espectáculo de la compañía **La Bleda**, con **Helena Escobar**, la payasa que da nombre y alma a una serie de historias que ya han deleitado a niños y grandes. ¿Queréis saber qué podéis hacer con la imaginación?

Todos tenemos superpoderes. Los tenemos tan escondidos que son difíciles de encontrar, pero cuando los necesitas, aparecen. La Bleda tiene la fuerza de una hormiga porque puede levantar siete veces el peso de una hormiga, tiene el poder de desaparecer porque sólo cerrando los ojos ya no se la ve, y puede salvar a quien sea necesario diciendo sólo **uno-dos-tres-salvados**. Pero cuando surja un problema **real**, una necesidad **real**, ella tendrá el superpoder más real de todos: la imaginación.

Jordi Palet

L'ÀNEC SALVATGE

de **HENRIK IBSEN**

adaptación **MARC ARTIGAU, CRISTINA GENEBAT y JULIO MANRIQ**

dirección **JULIO MANRIQUE**

Montjuïc / del 2 de Marzo al 2 de Abril / Temporada 2016 - 2017

Una sociedad blindada, que se auto protege, entra en crisis cuando alguien vuelve a casa y empieza a revelar el pasado. Un drama psicológico de 1884, y el primer **Ibsen** de **Julio Manrique**.

Un pato herido convive con otros animales en la deteriorada buhardilla de una casa humilde, en una pequeña ciudad de un pequeño país del norte de Europa donde siempre hace frío. Como si los ocupantes de la casa, los pobres pero razonablemente felices (eso es, evidentemente, sólo una opinión) miembros de la familia Ekdal, hubieran arrancado un pedazo de bosque o hubieran inventado alguno para dar salida a sus fantasías, o a sus delirios, según como se mire. Pero, como advierte en un momento dado el abuelo Ekdal, tarde o temprano el bosque se venga.

Muchas ficciones, o por lo menos muchas de las ficciones que me gustan (y eso incluye, evidentemente, las ficciones dramáticas), consisten en eso: una comunidad, cierto grupo humano, subsiste obedeciendo ciertas reglas. Buenas o malas, han acabado configurándose como el mecanismo que garantiza la subsistencia del grupo. La historia empieza, o por lo menos la historia que dramáticamente nos interesa, cuando alguien, el otro, el extraño, llama a la puerta, observa el funcionamiento del grupo en cuestión y, en un momento dado (sea por malicia, sea por ganas de ayudar, o por una inquietante mezcla de ambas cosas) pone en cuestión estas reglas.

En **L'Ànec salvatge** (un Ibsen maravilloso y, sorprendentemente, poco conocido y aun menos representado en nuestro país), sucede algo así. Alguien llama a la puerta y los pobres pero razonablemente felices miembros de la familia Ekdal deciden abrir.

Julio Manrique

FILLA DEL SEU PARE

a partir de **HEDDA GABLER** de **HENRIK IBSEN** versión **ALEIX AGUILÀ**

dirección **PAU MIRÓ** cía. **COMPANYIA SOLITÀRIA**

Montjuïc / Espai Lliure - del 15 al 26 de Marzo / Temporada 2016 - 2017

La compañía de Aleix Aguilà, Júlia Barceló, Pol López y Pau Vinyals presenta una versión actual de *Hedda Gabler*, que pudo verse en Temporada Alta 2015. El primer **Ibsen** de **Pau Miró**.

"Es tan difícil saber lo que queremos y en cambio lo queremos todo..."

Hedda Gabler es una mujer brillante que intenta encajar en un cliché muy mediocre. Este esfuerzo es devastador para ella y para todos los que la rodean. De hecho, ya conocemos su historia, pero **Filla del seu pare** es un otro tema. Aunque la esencia del conflicto y buena parte de la trama nos remiten al original de Ibsen, **Filla del seu pare** es una reescritura total del clásico. Un ejercicio absolutamente desacomplejado que ha realizado Aleix Aguilà. Que no os distraigan los anacronismos. Su mirada particular y actual permite acercarnos de un modo descarnado a uno de los motores que definen la nuestra contemporaneidad: esta obsesión enfermiza por aparentar y realizarnos en los espacios virtuales. Evidentemente, este esfuerzo es en vano, la frustración y el vacío existencial no desaparecen por mucho que cliquemos aquí y allí. Esto se traduce en soledad y en una peligrosa voluntad autodestructiva en el caso de Hedda. Voluntad que choca con un mínimo rayo de esperanza: la libertad individual (que no el individualismo) como único antídoto en contra la mediocridad. Y con todo eso, Aleix ha creado un vodevil. Un vodevil que avanza hacia el abismo. Un vestido a medida para Júlia, Pau y Pol, la **Companyia Solitària**, por la que siento una especial devoción. Por su singularidad, por lo que arriesgan en cada montaje y, sobre todo, por la inteligencia y el sentido del humor que destilan sus trabajos.

Pau Miró

MASACRE

UNA HISTORIA DEL CAPITALISMO ESPAÑOL

autoría y dirección ALBERTO SAN JUAN cía. TEATRO DEL BARRIO

Montjuïc / Espai Lliure - del 29 de Marzo al 2 de Abril / Temporada 2016 - 2017

El pasado año, con **El rey**, nos hicieron mirar 'la transición' al bies. Ahora viajan un poco más atrás, a 1939, para meter baza en la historia del poder económico de este país.

¿Quién gobierna España? ¿En qué medida el poder político se subordina o no al económico? ¿Quiénes tienen el poder económico en España? ¿Por qué lo tienen? ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué influencia ha tenido el poder económico sobre el político en los sucesivos ciclos de nuestra historia reciente? Estas preguntas son el origen de *Masacre*. En este relato, teatralmente libre pero con voluntad de rigor en lo informativo, un hombre y una mujer sin poder de ninguna clase se levantan una mañana con la intención de acabar con el capitalismo en España. A partir de este siniestro propósito, viajan a 1939 para volver a andar lo andado desde entonces hasta hoy. Esta vez, con los ojos abiertos. En este viaje para intentar comprender algo más, irán convirtiéndose sucesivamente en las personas fundamentales del poder económico español durante el siglo XX y el trocito que llevamos del XXI.

DALE RECUERDOS

creación y dirección **DIDIER RUIZ** cía. **LA COMPAGNIE DES HOMMES**

Gràcia / del 31 de Marzo al 2 de Abril / Temporada 2016 - 2017

Concebido por **Didier Ruiz** y la formación parisina **La compagnie des hommes**, se realiza a medida del teatro en el que se representa, haciendo subir a escena a la gente mayor del barrio. Una vivencia de la memoria más cercana. Teatro y documento.

COMPLETE WORKS: TABLE TOP SHAKESPEARE

dirección **TIM ETCHELLS** cía. **FORCED ENTERTAINMENT**

Gràcia / del 4 al 9 de Abril / Temporada 2016 - 2017

Con 30 años de trayectoria a sus espaldas, esta compañía inglesa sigue reinventando el teatro. Ahora presenta las obras completas de **Shakespeare** encima de una mesa y con objetos domésticos. 36 textos condensados en funciones de una hora de duración cada uno.

Por escenario, una mesa. Un salero y un pimentero son el rey y la reina. Una regla, un príncipe. Una cuchara es un sirviente y una vela, un fraile. Macbeth es aquí un rayador de queso, Pericles, una bombilla, y Hamlet, un tintero.

Los pioneros **Forced Entertainment** exploran la fuerza dinámica de la narrativa y del lenguaje en su simple pero ya distintivo resumen de todas las comedias, tragedias, historias y textos tardíos de Shakespeare. Uno a uno, los miembros de la compañía contarán todas sus obras en varias funciones de una hora de duración y durante seis días . creando mundos vivos, accesibles y cómicos a escala reducida. e invitan todo tipo de públicos a disfrutar de una o más representaciones tal como ellos las han imaginado.

Una exploración por las posibilidades de evocar, usando sólo el lenguaje, escenas extraordinarias, imágenes y narrativas. Unos mundos tan reales como insólitos.

FIVE EASY PIECES

dramaturgia **STEFAN BLÄSKE** idea, texto y dirección **MILO RAU**

Gràcia / del 13 a 15 de Abril / Temporada 2016 - 2017

El director suizo **Milo Rau** lleva a escena el caso del asesino de niños Marc Dutroux que conmocionó Bélgica en 1996. Un espectáculo interpretado por niños. Una experiencia de confrontación en la que se mezclan cuestiones estéticas y morales. **Premio Especial del Jurado en los Premios de la Crítica de Teatro y Danza de Bélgica temporada 2015/16.**

Hace cien años, Igor Stravinski escribió *Cinco piezas fáciles* para enseñar a sus hijos a tocar el piano. Con *Seven Easy Pieces*, Marina Abramovic llevó a cabo algunos de los momentos más representativos de la performance. Ahora Milo Rau inicia a los niños en la absurdidad emocional y política, y en los pozos sin fondo del mundo adulto. ¿Qué significa involucrar a los niños en el teatro para adultos? ¿Qué nos cuenta esto del poder y la sumisión, del teatro y de la interpretación, del mimetismo y la humanidad?

Five Easy Pieces es un experimento. En cinco ejercicios de absoluta simplicidad, escenas cortas y monólogos a cámara, los jóvenes actores adoptan varios roles: un oficial de policía, el padre de Marc Dutroux, una de las víctimas, o los padres de una niña muerta. Y lo hacen a través de las reproducciones que hemos ensayado junto con actores adultos: una visita al lugar de los hechos, un funeral, una escena cotidiana de la vida del padre de Marc Dutroux. Por un lado, se va desplegando un panorama de la historia de Bélgica, desde la declaración de independencia del Congo hasta la Marcha Blanca de octubre de 1996. Por otro, el espectáculo considera los límites de lo que los niños saben, sienten y se les permite hacer. ¿Qué significa observarlos en estas escenas? ¿Qué hacemos con nuestros propios miedos, esperanzas y tabús?

LA MATERNITAT D'ELNA

a partir de la obra de ASSUMPTA MONTELLÀ dramaturgia PABLO LEY
dirección JOSEP GALINDO cía. PROJECTE GALILEI

Montjuïc / Espai Lliure - del 24 al 30 de Abril / Temporada 2016 - 2017

Entre 1939 y 1944, la enfermera suiza Elisabeth Eidenbenz salvó la vida a 597 niños, hijos de las refugiadas españolas internadas en los campos de Argelers y Saint-Cyprien du Rousillon. Un espectáculo dolorosamente actual.

La Maternitat d'Elna habla de unos hechos históricos que tienen lugar al final de la Guerra Civil. En Enero de 1939, casi medio millón de personas huyeron a Francia. Muchas de ellas fueron internadas en los campos de concentración franceses como el de Argelers.

La maternidad de Elna (institución impulsada por los movimientos sociales suizos que aportaron dinero, comida y equipamientos) trata de los que fue capaz de hacer una persona muy joven, Elisabeth Eidenbenz, para salvar a las mujeres embarazadas de tener que sufrir el parto en las pésimas condiciones higiénicas, alimentarias y de salud de los campos de refugiados franceses.

Pocas veces se puede hablar de una forma tan directa y clara de lo que es un verdadero canto a la esperanza. La esperanza en la humanidad y en el futuro de la humanidad representado por unos bebés inocentes nacidos en unas terribles circunstancias. La esperanza en la cooperación entre los hombres.

La esperanza en la supervivencia de todo el mundo, sin especificación de sexo, nacionalidad, raza, ideología o religión. La esperanza en la simple bondad de la gente. O, más simplemente, la esperanza (sin adjetivos).

Projecte Galilei

IVÀNOV

de ANTON CHÉJOV dirección ÀLEX RIGOLA

Montjuïc / del 27 de Abril al 28 de Mayo / Temporada 2016 - 2017

Escrita por el artista aun adolescente, **Ivànov** es la historia de un hombre atrapado entre el fin de un mundo y el miedo a vivir. Solo, desazonado por todo y por todos, antipático y lúcido. El primer **Chéjov** de **Àlex Rigola**.

Es absurdo hablar demasiado de *Ivànov* a priori. Es mucho mejor que la versión que presentamos se explique por sí misma. Mucho mejor no definir esta pieza que crea una gran diversidad de opiniones sobre su protagonista y su entorno. Un entorno confuso, como el que vivimos en la actualidad.

En cualquier caso, insinuamos que tal vez habla de alguien imperfecto, como nosotros; cargo de contradicciones, como nosotros; que en un momento de crisis y/o saturación, nos interpela sobre el sentido de la existencia y sobre el nuestro comportamiento.

Kierkegaard decía que tenemos libertad para tomar decisiones morales para dirigir nuestra vida, pero que la conciencia de elección nos crea angustia.

Sartre decía que la conciencia de nuestra existencia nos hace crear nuestro propio objetivo en la vida, para darle un sentido.

Camus afirmaba que nuestra vida no tiene una finalidad fundamental y, por tanto, para afrontar la angustia que eso nos provoca, debemos elegir entre aceptar la banalidad y la absurdidad de nuestra existencia o dejar de existir.

Todos nosotros hemos tenido momentos de crisis en la vida, cada uno por varias razones, que nos han creado angustia. Observemos ahora, por tanto, qué le ocurre a Ivànov y a sus compañeros en una sociedad perdida, desestabilizada y con los valores muy maltrechos. ¿Os suena?

¿Vamos bien?

Àlex Rigola

LAS PERSONAS DEL VERBO

PARAULES DE I SOBRE JAIME GIL DE BIEDMA

adaptación y dirección JOAN OLLÉ

Gràcia / del 3 al 28 de Mayo / Temporada 2016 - 2017

Joan Ollé rinde homenaje a uno de sus santos particulares, **Jaime Gil de Biedma**. Un retrato del autor barcelonés a partir de sus textos y de textos de otros. Literaria, dramática y poética.

¿Jaime Gil de Biedma en un escenario? O en su despacho de alto ejecutivo, o en la barra de un bar, a las tantas; lo importante es la conversación, lo que se dice y cómo se cuenta, produciendo placer a quien escucha.

Ésta es la intención: invitarles a escuchar cómo Jaime Gil nos cuenta todas sus vidas a través de poemas, diarios, correspondencia, entrevistas... El joven poeta aprendió de su maestro Eliot que un poema puede ser un monólogo dramático.

Tres Jaimes en escena -¿el joven, el adulto y el póstumo? O tal vez el yo, el tú y el nosotros: las personas del Verbo. Y ella, ellas, que también están en sus palabras. Y la palabras de sus amigos Estapé, Barral, Gabriel Ferrater, Marsé...

Hoy, en el Lliure, poesía catalana en lengua castellana.

Joan Ollé

CÚBIT

autoría y dirección JOSEP MARIA MIRÓ cía. LA RUTA 40

Montjuïc / Espai Lliure - del 17 al 28 de Mayo / Temporada 2016 - 2017

La compañía de **Alberto Díaz**, **Albert Prat** y **Sergi Torrecilla** lleva a escena un texto de Josep Maria Miró sobre la construcción y la destrucción de la memoria. ¿Hasta qué punto es veraz un relato oficial? ¿Qué se pierde para siempre por el camino?

En todas las obras que escribo me formulo preguntas y al mismo tiempo intento trasladarlas a los espectadores. Son de temas que me inquietan y de los que no acostumbro a tener respuestas. A menudo se nos remite a nuestra historia . personal, familiar o colectiva. para intentar explicar y entender quiénes somos y nuestras circunstancias actuales. Partiendo de esta premisa, ¿de qué manera y desde qué lugar construimos la memoria?

O por paradójico que parezca, la construcción de la memoria es un acto de destrucción? Los protagonistas de nuestra obra . en un espacio en el que se mezcla el ámbito íntimo familiar y la dimensión pública de una Fundación creada por sus padres. preparan un

libro. Y eso me ha servido de punto de partida para hablar de un asunto tan frágil y dudoso como la configuración de los relatos oficiales.

Este encuentro y la necesidad de plasmación de un pasado pasará en evidencia las percepciones de unos y otros y la necesidad de llegar a pactos más o menos fieles con la realidad, y generadores de cierta convivencia. La palabra, a su vez, se convierte, como ya he especulado en anteriores piezas, una magnífica y peligrosa herramienta de comunicación, incomunicación y manipulación, generadora de realidades, relaciones y verdades a través de mentiras o supuestos.

Desde sus inicios, he estado cerca como espectador de los montajes y la evolución de **La Ruta 40**. Su trayectoria y compromiso en la elección de autores, títulos y temáticas me ha parecido siempre una declaración de intenciones y una mirada teatral precisa y coherente, y por tanto es un placer compartir ahora este proyecto con ellos.

Josep Maria Miró

HAMLET

de WILLIAM SHAKESPEARE versión y dirección PAU CARRIÓ

Gràcia / del 6 al 30 de Junio / Temporada 2016 - 2017

Regresa a Gràcia uno de los montajes más aclamados de la pasada temporada. El **Hamlet** rebelde de los 'sin futuro'. Un espectáculo rabiosamente intergeneracional, con **Pol López** de protagonista.

"Sí. Es posible un Hamlet nuevo, impetuoso, instintivo. Un trabajo excelente." **Jordi Bordes (El Punt Avui)**

"Pol López exhala una pureza atípica, resplandece de sinceridad. Fantástico." **Marcos Ordóñez (El País)**

"Perfecta Maria Rodríguez con una Ofelia frágil y sentimental." **Santi Fondevila (Ara)**

"Volverán a olvidarse temporalmente de los anteriores Hamlets que hayan podido ver." **Andreu Sotorra (clip de teatre)**

"Una versión impresionante, que nos pone un espejo enfrente." **Xavier Antich (elnacional.cat)**

"Un trabajo de una calidad incuestionable." **Joan-Anton Benach (La Vanguardia)**

LOS HERMANOS KARAMÁZOV

de **FIÓDOR DOSTOYEVSKI** versión **JOSÉ LUIS COLLADO**
dirección **GERARDO VERA** cía. **COMPAÑÍA KARAMÁZOV**

Montjuïc / del 8 al 18 de Junio / Temporada 2016 - 2017

El actor **Juan Echanove** y el director **Gerardo Vera** se han unido para llevar a escena la titánica novela de **Dostoievski**. ¿Conocéis el lado oscuro de la vida humana? Se llama Fiódor Karamázov.

El proyecto largamente acariciado de poner en escena *Los hermanos Karamázov* empezó a convertirse en realidad un día en que, sentado en un café con Juan Echanove, de pronto vi aparecer en sus ojos el brillo de la inspiración y tuve el convencimiento de que este desafío común empezaba a apoderarse de él como ya se había apoderado de mí. No había vuelta atrás: Fiódor Karamázov estaba sentado frente a mí, por fin se iba a hacer realidad el sueño compartido de trabajar juntos.

En un largo proceso creativo junto a José Luis Collado conseguimos adaptar una de las grandes cumbres de la novela universal, siempre al amparo de Dostoievski, que nos ha guiado y deslumbrado con ese monumento a la compasión humana y a la comprensión de la naturaleza oscura de los hombres. Un proyecto así solo tiene un camino: escuchar con pasión, respeto y admiración a un novelista ruso, europeo y universal que, como todos los grandes artistas, al final solo habla del hombre, mirándolo con la más potente lente de aumento y con la mayor compasión de la que es capaz.

Gerardo Vera