© Hugo Cornelles / Sílvia Poch

Katharsis 2023

observación – escucha – reconocimiento – juicio

Dries Verhoeven
Stéphane Gladyszewski
Markus Örhn
Marga Socias
El Conde de Torrefiel
Laia Fabre y Thomas Kasebacher

19/01 - 28/01/23
Montjuïc.

lliure

TEMPORADA 22/23

Sobre Katharsis → 3

Sobre esta 4ª edición → 4

Hablando con Georgina Oliva → 5

Programación → 6
- Happiness 6
- Tête-à-tête 10
- Domestic Violence 14
- The Hole & Corner Travel Agency 17
- La Plaza 21
- RAW 26

Biografías → 29

Sala de prensa → 38

Katharsis nace en 2020 con la voluntad de cuestionar cómo hacemos y experimentamos el teatro. Con la presencia de artistas locales e internacionales, esta programación especial del Lliure que se ofrece durante dos semanas en enero se propone ampliar los márgenes del teatro para romper con su definición más convencional.
Este año llegamos a su cuarta edición.

Sobre esta cuarta edición:

Después de preguntarnos qué es el teatro, qué nos define, de citar a Rilke para "vivir las preguntas" con las conferencias performativas, de admirar los márgenes y la indefinición –siempre positiva– de las artes escénicas, Katharsis llega al cuarto año con una crisis existencial más honda que cuando nació. Adquirimos profundidad y nos encanta.

Artistas internacionales. Locales. O a medio camino. Una plaza. Una farmacia. Una casa. Una cena. Un tour. Hospitalidad. Intimidad. Violencia. Adicción. Distorsión. Imperfección. Deformación. Desafío. Identidad. Alteración. Transmisión. Humor. Juicio. Reconocimiento. Escucha. Observación. ¿TEATRO?

↓

INFO WEB
https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-22-23

TRÁILER
https://youtu.be/LrmF76d6IW0

ENTREVISTA

Hablando con Georgina Oliva, directora de programación y contenidos del Teatre Lliure

¿Què tienen en común las propuestas que forman parte de la cuarta edición de Katharsis?

Las seis propuestas de esta edición tienen en común que pasan en lugares comunes como una casa, una farmacia, en torno a una cena, en una visita guiada por el teatro, en una plaza, en nuestro propio cuerpo... pero, en todos los casos, los creadores alteran estos espacios cotidianos con reflexiones y experiencias. El objetivo es trasladarnos a un lugar desde donde se cuestione la naturalidad con la que vivimos estos espacios y cómo de complejos son realmente.

El programa incluye 6 artistas: 3 locales y 3 internacionales. ¿Cómo y por qué los has elegido?

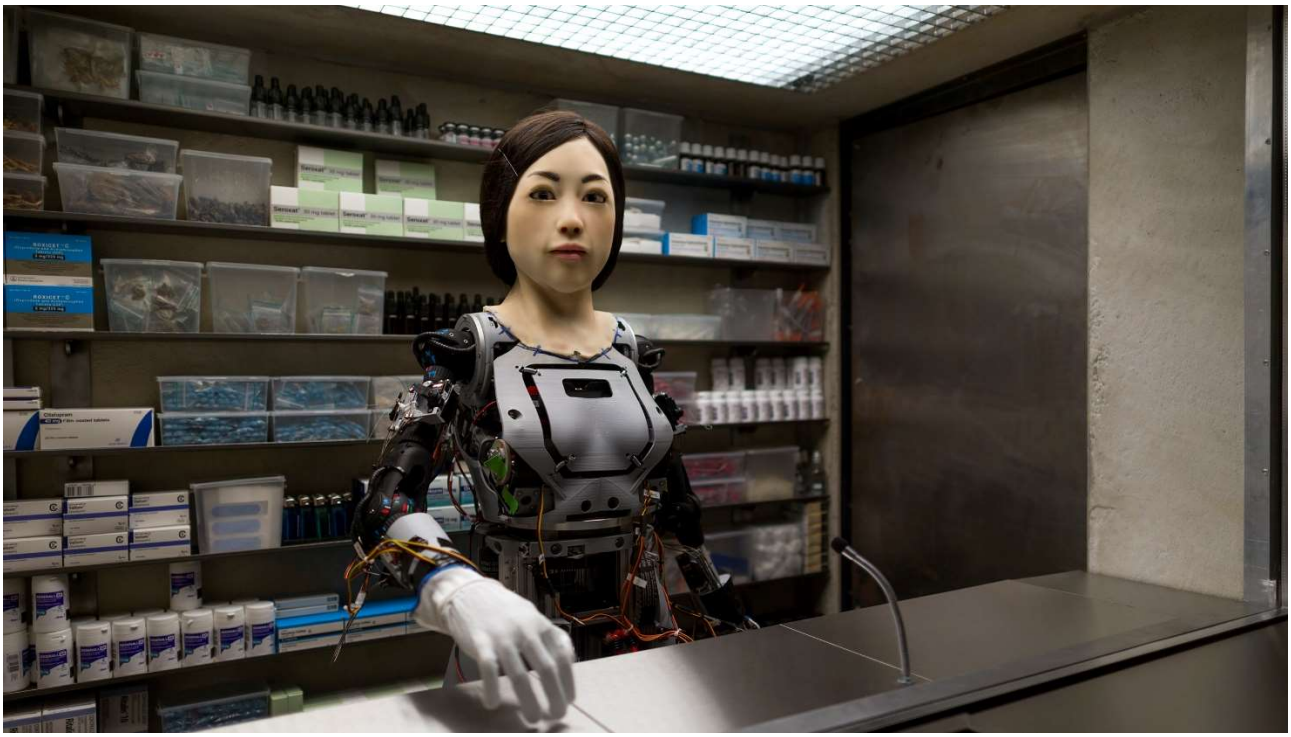
Sobre el cómo se eligen, no existe una fórmula específica. Se trata de ir a buscar propuestas escénicas en otros espacios por toda Cataluña, España o Europa que apuesten por otro tipo de teatro, o bien, buscar aquellas propuestas que den visibilidad y evolución a artistas que piden del público un esfuerzo intelectual, emocional e incluso físico extra. Por otra parte, la necesidad de tener artistas locales y artistas internacionales surge porque queremos ofrecer un abanico más completo de este tipo de teatro más arriesgado. Sin mitificar sólo lo que viene de fuera, ya que es evidente que todos tenemos preguntas o inquietudes comunes vengamos de dónde vengamos.
Sí que existe en esta edición la voluntad especial de “rescatar” artistas locales que, o bien se han marchado a vivir, trabajan fuera de Cataluña y del Estado y se les ha olvidado, o bien están aquí, después de tiempo estando fuera y, por tanto, hay que hacerlos visibles y asegurarles un tejido que les dé de nuevo la bienvenida. Por último, también hay artistas locales que han recibido mayor apoyo fuera que en casa (son los casos de Laia Fabre, de Marga Socias y de El Conde de Torrefiel).
En cuanto a los artistas internacionales, su selección responde a la voluntad de dar a conocer su trabajo en Barcelona, porque no se les conoce (no han venido antes) y porque tienen un sello muy particular, como el artista sueco Markus Örhn.

¿A quién va dirigida esta programación especial?

No tiene un tipo de público determinado: se trata de una programación que se ofrece a la ciudadanía y, según su bagaje, cada uno vivirá una experiencia u otra. Es una programación que, con sólo seis propuestas, puede llegar a muchos tipos de personas, sea un público aficionado al teatro, o no.
Pero esta diversidad de público sí debe tener un denominador común: venir con todos los sentidos abiertos, sin definiciones establecidas ni prejuicios sobre lo que es el teatro.

¿Con qué reflexión querrías que el público se marche a casa?

Esperamos que se marchen con ganas de hacer una cena en casa como la que han experimentado con *RAW* o replanteándose los fármacos que circulan en nuestro día a día para combatir temas como la depresión, después de participar en *Happiness*. Porque las reflexiones no sólo están sobre el hecho teatral y sus formas, también en los temas que los artistas ponen sobre la mesa y las formas que les han dado para transmitirlos.



© Villem Popelier

Happiness
idea Dries Verhoeven

19/01 - 28/01/23
Plaza Margarida Xirgu

El artista holandés explora el mundo de la felicidad artificial que cada vez está más disponible en forma de fármacos, analgésicos y antidepresivos. En su obra *Happiness*, el director escénico y artista visual Verhoeven presenta una instalación-performance en sesión continua. Un pequeño edificio de hormigón está situado en el espacio público. Parece un cruce entre un baño público y una farmacia. Esta tienda ilícita es atendida por una humanoide, un robot de aspecto humano. Ella nos habla sobre las diferentes drogas, analgésicos y antidepresivos que podemos usar para ajustar nuestra realidad emocional cambiando los niveles de serotonina y dopamina en nuestro cerebro. En la combinación de robótica y drogas, el trabajo explora la zona en la que lo humano y lo artificial se fusionan; en la que, con la ayuda de sustancias sintéticas, podemos volver a humanizarnos o llegar a ser más que humanos. O escapar de nuestro estado humano por completo, por un rato. Espectáculo estrenado el 01/08/19 en el Boulevard Festival Den Bosch (Países Bajos).

↓

INFO WEB https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-22-23-happiness
TRÁILER https://youtu.be/IN2ObiAIEYE

En palabras del creador

El robot es una entidad que no tiene conocimiento de las connotaciones sociales de las drogas recreativas y antidepresivos. A ser un ser no humano, se convierte en un espejo para nuestra propia humanidad, que ahora podemos influir con medios artificiales. Se podría decir que nos volvemos programables en nuestros sentimientos. Intento hacer tangible lo que normalmente se habla en el lavabo de la discoteca o detrás de la puerta del psiquiatra o del médico.

Dries Verhoven
(Entrevista de Selm Wenselaer – ***Mister Mostly***, 19/03/19)

ENTREVISTA
Hablando con Dries Verhoeven

Con frecuencia se escucha que el primer paso para curarse es aceptar la enfermedad. ¿Somos una sociedad triste? ¿De qué padecemos?

Siento que nos hemos convertido en una sociedad sin enemigos. El eslogan del neoliberalismo es 'Sí que puedes'. Supuestamente, todo es posible, siempre que te esfuerces lo suficiente. Lo que amenaza tener una buena vida, pues, se ha desplazado hacia adentro: nuestro propio árbitro crítico es nuestro enemigo. Cuando no logramos satisfacer las demandas que nos imponemos, la depresión y la ansiedad están al acecho. Muchos creen que no son suficientemente buenos y que son los responsables de estos "fracasos".

¿Por qué has colocado un robot en esta farmacia para recetar medicamentos?

El humanoide representa para mí el reino de lo artificial. Es como si las sustancias nos hablaran; las drogas y los antidepresivos parecen defenderse. Se podría decir que nosotros mismos nos convertimos en *cyborgs*, la frontera entre lo natural y artificial está cada vez más difuminada.

¿Estás marcando la diferencia entre la felicidad artificial y la felicidad orgánica a través de las drogas (ilegales o no)?

No, yo no. Al robot no le molestan la ética, ni el sesgo; ella simplemente explica cómo podríamos utilizar determinadas sustancias y para qué. El robot habla del efecto neurológico de las sustancias, sin tener en cuenta su origen o estatus social. Es una forma para que el espectador pueda considerar la hipocresía de cómo tratamos las drogas: algunas sustancias con efectos perjudiciales para nuestro cuerpo (como el alcohol) son legales, mientras que las sustancias con un peligro mucho más suave (como la ketamina) pueden contar con la suspicacia social.

¿Qué te gustaría que piense el público después de la *performance*?

Espero abordar el uso omnipresente pero invisible de sustancias psicoactivas. ¿Por qué buscamos la intoxicación? ¿Por qué buscamos la distancia con lo cotidiano? O, ¿por qué queremos maximizar nuestro rendimiento dentro de nuestra vida cotidiana?

La prensa ha dicho...

“Esa letanía de descripciones, la repetición mecánica de esa voz helada y esa mirada vidriada producen un vértigo inquietante".

Nicolas Garnier - ***Maculture.fr***, 31/01/22

"La felicidad explora sutilmente la maleabilidad de nuestras emociones... la empatía más que la moral habitual".

Fransien van der Putt – ***Theaterkrant,*** 03/09/19

"Absolutamente fascinante... los humanos se convierten en mecánicos y el mecánico se convierte en humano"

Hein Janssen – ***Volkskrant***, 04/08/19

"Para un enfoque radicalmente distinto, Grapperhaus (ministro holandés de Seguridad) y Halsema (alcalde de Ámsterdam) deberían visitar la instalación de Verhoeven. No para obtener consejos sobre el consumo de drogas, sino para ver por sí mismos lo arbitraria que es la frontera entre las drogas sancionadas e ilegales y aquellas utilizadas con fines medicinales y recreativos”.

Christiaan Weijts – ***NRC***, 30/08/19

“En *Happiness*, intento imaginar un mundo en el que las drogas forman parte de la vida cotidiana. Depende del espectador decidir si ésta es una visión utópica o distópica del futuro".

Herien Wensink - ***Volkskrant***, 25/07/19

"Si el médico te las receta [las drogas], está bien. Pero si viene de un *dealer*, es basura –eso es lo que pensamos, pero hay más que eso."

Thomas van Huut – ***NRC***, 30/07/19

Ficha artística: Happiness

TITIRITERO DIGITAL
Stefano Trambusti

VOZ
Annie Saunders

DRAMATURGIA
Hella Godee

CREACIÓN HUMANOIDE
Chris Creatures Filmeffects

PROGRAMACIÓN
Sylvain Vriens

VESTUARIO
Saskia Schoenmaker

SONIDO
Jimi Zoet

AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Bart van de Woestijne

DIRECTOR TÉCNICO
Roel Evenhuis

TÉCNICO
Peer Thielen

SUPLENTE
Yurie Umamoto

PRODUCCIÓN
Studio Dries Verhoeven

POR ENCARGO DE
SPRING Festival Utrecht (NL) y Stichting NDSMwerf (NL)

REALIZADO CON EL APOYO DE
Fonds Podiumkunsten, Gemeente Utrecht, BPD Cultuurfonds, Fonds Fentener van Vlissingen, stimuleringsfonds creatieve industrie, Amsterdams Fonds voor de Kunst y BNG Cultuurfonds

Información práctica

HORARIO
de 15.00 h a 23.00 h
pase en bucle

DURACIÓN
25'

LUGAR
Plaza Margarida Xirgu

IDIOMA
En inglés sin subtítulos

PRECIO
Gratuito

© Dominique Maleterre

Tête-à-tête
de Stéphane Gladyszewski

19/01 - 22/01
Espai Lliure

Tête-à-tête es una obra experimental a medio camino entre el teatro de objetos, la instalación óptica y el cuento existencial. Para vivir esta experiencia, el espectador mete el rostro en una máscara incrustada en un panel desmontable. Se trata, de hecho, de la cara del artista (e intérprete) a través del cual mira como si fuera por el agujero de la cerradura. Confundiendo su mirada con la del intérprete, el espectador observa esta puesta en escena de un hombre y de diversas materias orgánicas (tizones, fuego, hojas de arroz, máscara de yeso...) que se despliega ante él.

Con unos auriculares ensamblados a un sistema de sonido ambiente, el espectador se baña en un universo sonoro inmersivo en el que la voz de un chico le susurra las palabras del poeta Octavio Paz, *Dos cuerpos frente a frente* (...). Una iluminación calibrada cuidadosamente y elementos ópticos de alta precisión ponen al espectador frente a su propio reflejo holográfico. Como si le dijeran “entra en mi cabeza”, el espectador viaja y se desliza entre varios estratos identitarios. Se le retira la máscara. Al final, el artista se funde literalmente con el espectador, con su piel, su mirada, sus expresiones. Dos rostros se combinan para crear uno de tercero. La ilusión de ser penetrado, habitado por un extraño cuerpo.

↓

INFO WEB https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-22-23-tete-a-tete
TRÁILER https://youtu.be/hQIoZ68r6Mw

ENTREVISTA

Hablando con Stéphane Gladyszewski

Detrás de este proyecto, ¿se expresa el deseo, muy primitivo, de convertirse en otro?

Inicialmente, sí. En la génesis del proyecto, estaba trabajando en el desarrollo de la máscara con un amigo retratista con esa idea de crearme otra personalidad. Al ir depurando la idea, el primer tema en torno al que empecé a crear fue el del encuentro. "Convertirse en otro" evolucionó hacia "hacer uno con el otro". Es en relación con este elemento que el trabajo continuó. La mirada intercambiada entre dos personas se impuso como pauta directriz. En lugar de buscar convertirse en otra persona, ha consistido más bien en la búsqueda íntima sobre la conciencia/presencia, con el deseo primero de reconocernos en nuestra humanidad común.

¿Cómo se logra crear un espectáculo para un solo espectador?

Acoger a una persona como espectador requiere de una empatía/curiosidad real por parte de la persona presente, pero también el deseo de ponerse completamente a su disposición. La experiencia propuesta aquí sólo puede llevarse a cabo mediante el reencuentro de dos personas con el dispositivo que he montado. Cada espectador está invitado a participar de la experiencia durante 15 minutos. Repetimos el ejercicio en bucle durante varias horas con un máximo de 12 personas por día. En la elaboración de este proyecto, crear para una sola persona ha requerido trabajar permanentemente en un contexto de encuentro y de intercambio con personas invitadas a unirse al proceso creativo. Podemos hablar de una "mirada externa" o de un proceso a través del cual mi papel pasa constantemente de espectador a actor en un bucle retroactivo. Todo este trabajo se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con Jean Sébastien Durocher, que ha anclado la experiencia en un contexto sonoro inmersivo.

Siempre me ha atraído la luz, la óptica y ciertos mecanismos de percepción asociados a las ilusiones visuales. Desde el punto de vista técnico, la idea de crear una anamorfosis perfecta también animó esta investigación.

¿Qué verá el espectador a través de tus ojos?

A menudo me doy cuenta de que no importa qué expectativas me creo respecto a uno de los encuentros, lo único que está garantizado es que no será como me imagino. ¡Lo mejor es venir a probarlo!

Tête-à-tête es una obra vivencial que combina el teatro de objetos, la instalación óptica y diferentes estados del cuerpo.

El único punto de vista que ofrezco al que mira me permite trabajar la luz y la perspectiva de estos cuadros vivos en un perfecto trampantojo.

A menudo trabajas al margen del teatro, ¿qué te permite esto? ¿Entre qué sectores despliegas tu trabajo?

Probablemente me da la libertad de expresarme con los códigos que me convienen, tanto si pertenecen al cine, a las artes plásticas, a la danza, etc. Esto me permite comunicarme a través de una poesía sensorial que incorpora cuerpo, materia y luz. El cuarto oscuro me atrae más que el teatro. Trabajo a menudo a partir de imágenes mentales o experiencias sensoriales que intento materializar o hacer tangibles. Quizás también me permite escapar de una cierta linealidad para crear una experiencia que puede provocar empatía sensorial.

La prensa ha dicho...

“El coreógrafo y bailarín Stéphane Gladyszewski estrena en el Festival Temps d'Images un inquietante *Tête-à-tête*. Solo con el artista durante un cuarto de hora, con el rostro cubierto con una máscara, el espectador se limita a su papel de *voyeur*: prisionero, protegido y excluido a la vez. Valiéndose esta vez de la luz, la perspectiva y los límites de la visión del vídeo, Gladyszewski firma una pieza corta quizá, pero impecable, cincelada con inteligencia, que desestabiliza a quién la ve.

Le Devoir, Montreal (Canadá)

“La actuación crea un fuerte sentido de la fugacidad de la vida humana.”

The Gazette, Montreal (Canadá)

“Con proyecciones y reflexiones ingeniosas, Gladyszewski deja que su rostro se confunda con el del espectador que está de público. Nace un contacto, pero sin que haya víctimas de una participación forzada. Fascina y conmueve. Cuando desapareció en silencio, pensé que me hubiera gustado aplaudir esa experiencia profunda y esquiva."

Het Parool, Amsterdam (Països Baixos)

“Una extensa representación que dura 24 horas, pero es también un solo privado de quince minutos. Este juego sutil de luz y oscuridad, de distancia y proximidad, después de la violencia del maratón del *Olympe* (de Jan Fabre), nos ha impresionado de nuevo, remarcable."

NRC Handelsblad, Amsterdam (Países Bajos)

Ficha artística: Tête-à-tête

PERFORMER
Stéphane Gladyszewski

VOCES DEL POEMA
Dylan Emiliano Sprent Pérez

Matías Kolb

SONIDO
Jean-Sébastien Durocher

ASESOR ARTÍSTICO
Peter James

AYUDANTE DE REALIZACIÓN
Justine Ricard

DIRECCIÓN TÉCNICA
Jean-Sebastien Durocher

PRODUCCIÓN
Stéphane Gladyszewski

PRODUCCIÓN DELEGADA
Daniel Léveillé Danse

CON EL APOYO DE
Conseil des arts et des lettres de Québec, Conseil des arts de Canada y Conseil des arts de Montréal

MENCIONES
Stéphane Gladyszewski recibe una ayuda administrativa y al desarrollo de la compañía Daniel Léveillé Danse (Montreal, Canadá) en el marco de su programa de apadrinamiento

Información práctica

HORARIO
de 15.30 h a 22.00 h
1 pase cada 30'

AFORO
1 persona

DURACIÓN
20'

LUGAR
Espai Lliure

IDIOMA
Espectáculo sin texto (poema en castellano)

PRECIO
7,5 € - 15 €.

© Nurith Wagner-Strauss

Domestic Violence
idea y dirección Markus Örhn

21 y 22/01
Sala Fabià Puigserver

En una función de 5 horas de duración (de la que se permite entrar y salir), el artista sueco Markus Öhrn examina la banalidad y la brutalidad de la violencia doméstica.

Muebles blancos de Ikea, flores en la mesa, el cuadro en la pared, un reloj de cuco... un hogar que se podría reducir en cualquier lugar a sus elementos más esenciales, y a su vez un caldo de cultivo para un dolor y un sufrimiento terribles. Con este trabajo, Öhrn examina los extremos de la violencia doméstica sin utilizar diálogos. Junto a su equipo artístico, efectúa una expedición al lado oscuro de los patrones de relación íntima, los modelos a seguir y los estereotipos de género.

Markus Öhrn trabaja con estadísticas reales y basa su trabajo en casos de violencia doméstica que han llegado a los tribunales. Ha utilizado este material para desarrollar una función de cinco horas para dos intérpretes y un pianista.

Espectáculo estrenado el 08/06/2018 en el Wiener Festwochen.

↓

INFO WEB https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-22-23-domestic-violence

La prensa ha dicho...

'Domestic Violence' in LaVallée: 'The most unsafe place for a woman is often her own home'

Reportage de Bruzz.

↓

VEURL ENTERO (en inglés)
https://www.bruzz.be/en/videoreeks/zaterdag-2-en-zondag-3-april-2022/video-domestic-violence-lavallee-most-unsafe-place

Otros

Too close for comfort

Entrevista a Markus Öhrn de Erika Sprey y Tessel Holsbergen (Kaaitheater, Bruselas), con la colaboración de Suzanne Cleerdin.

↓

ENTREVISTA ENTERA (en inglés)
https://kaaitheater.be/en/articles/too-close-for-comfort

Ficha artística: Domestic Violence

INTÉRPRETES
Jakob Öhrman
Janet Rothe

PIANISTA
Arno Waschk

ESPACIO ESCÉNICO
Markus Öhrn

MÁSCARAS
Makode Linde

COPRODUCCIÓN
Wiener Festwochen, Institutet y Wiesbaden Biennale

Información práctica

HORARIO
18.00 h

DURACIÓN
5 h (es pot entrar i sortir de la sala)

LUGAR
Sala Fabià Puigserver - platea

IDIOMA
Espectacle sense text

PRECIO
7,5 € - 15 €

© Oriol Galgo

The Hole & Corner Travel Agency
creación y dirección Marga Socias

26/01 - 28/01
Montjuïc. Espectáculo itinerante

Recuperamos una propuesta de la artista catalana Marga Socias, que colabora habitualmente con la compañía danesa Carte Blanche y con la francesa Théâtre à l'Envers. Se trata de un viaje organizado por el interior del Teatre Lliure en Montjuïc. Se trata de un paseo para un reducido grupo de público, guiado por la propia artista, Marga Socias, directora y fundadora de la agencia. En esta ocasión visitarán la sede del Lliure en Montjuïc.

A través de su peculiar observación de la realidad, quienes visiten la agencia tienen la oportunidad de sumergirse en un mundo paralelo y encontrarse con una nueva ciudad que emerge de los detalles, las grietas, las esquinas, los pequeños universos que están, pero no siempre se ven. Es un espectáculo en el que la realidad histórica y la ficción mágica van de la mano y construyen un nuevo relato. Es una agencia pues que adapta recorridos en forma de interrogantes, invitando a la gente a encontrar las historias invisibles que existen en los espacios cotidianos.

La versión de calle se estrenó en FiraTàrrega - Arts de carrer en el 2015 y la pieza giró por Dinamarca, las Islas Feroe e Italia. En 2022 volvió en una versión de interior, en la Casa Museu Castellarnau de Tarragona, dentro del Festival de Dansa i Moviment Espais Inerts.

INFO WEB https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-22-23-hole-corner-travel-agency
TRÀILER https://youtu.be/MSCO-FKazxw

ENTREVISTA

Hablando con Marga Socias

¿Cómo nace el proyecto?

Nace durante una residencia con un grupo de creadoras internacionales, con el que nos reunimos una semana al año, desde hace diez años. Nuestro acuerdo es siempre bidireccional: por un lado, llegar cada una con una pregunta para compartir y tratar de encontrar respuesta juntas desde la mirada y la experiencia de las demás y, por otra parte, marcarnos una forma comuna de trabajo durante los días que estamos juntas. El año que *The Hole & Corner*... nació surgió el acuerdo de trabajar con lo que existía, no utilizar nada que tuviéramos que comprar. Empezábamos a imaginar formas más sostenibles de trabajar, en las que el precio de las entradas fuera sólo para los salarios de los profesionales artísticos o técnicos. Fue en el marco del Cross Festival (Italia), que nos cedió un espacio para trabajar, una villa con un gran exterior ajardinado y el interior de un museo vacío, decadente y maravilloso a la vez. Mi propuesta inicial fue designar ciertos atributos mágicos a lo que había en las paredes (grietas, molduras, manchas de humedad) y a partir de ahí escribir narrativas que promovieran experiencias de transformación a las visitantes.

Es una propuesta *site specific.* ¿Cómo se prepara? ¿Hay trabajo de investigación?

Cada sitio es diferente y cada pieza requiere ser diseñada según el lugar donde está y todo lo que le rodea. Por ejemplo, si trabajo en un edificio, el espacio escénico está en todas partes y ese espacio, a veces, es cambiante. Ante todo, parto de una estructura que ya existe y que es la columna vertebral de la pieza. Con el fin de elegir el recorrido o los lugares donde me pararé y también para guionizar la nueva versión, debo hacer una inmersión en la vida de ese lugar, desde la vertiente histórica, social, arquitectónica. También tengo que investigar la diversidad de opiniones que la gente tiene, las diferentes miradas, etc. Todo esto se puede tocar, leer, escuchar. También está la parte de la memoria más profunda y la huella invisible de lo ocurrido en ese lugar: aquí hay que escarbar un poco más. Para algunas personas los edificios son lo que son y lo que se hace en ellos, otros añaden lo vivido y las capas de recuerdos que se han quedado sobrepuestas con el tiempo. El mundo de la percepción es un misterio y como todo el mundo sabe, a veces, nada es lo que parece. Más allá de toda la información que pueda recoger, me gusta tirar del realismo mágico y aportar mi granito de ficción. Por último, el ingrediente que falta es el que puedo añadir en el momento en que el público aparece. Al final, me siento como un sastre que acaba dando el último punto en el traje del edificio cuando llega el público.

El montaje propone narrativas alternativas ¿Es necesario reinventarnos constantemente?

Estamos en un momento en el que es difícil valorar lo que es real y lo que no. No atribuyo ese desconcierto a una herencia de la vida en pandemia, supongo que es la suma de muchas cosas y, sobre todo, de la alocada propulsión de la vida moderna. No nos has terminado de cambiar la piel que ya estamos volviendo a cambiarla. Estamos experimentando un tiempo de transformación sin precedentes: organizaciones, empresas, individuos, incluso gobiernos, se están reinventando para sobrevivir. A mí no me gusta sentir que debo reinventarme para sobrevivir, si me reinvento para sobrevivir es una reinvención de urgencia y por un motivo económico o de inclusión en la sociedad. Pero, más allá de eso, sí que me gusta reinventarme para la salud de mi alma, y me gustaría mucho vivir seis vidas y poder ser otra o descubrir otras en mí. En este sentido, siento que sí hace falta reinventarnos y que, antes de hacerlo, es necesario parar a mirarnos para ver cuáles son las extensiones de nosotros que pueden florecer y hacernos mejor.

¿Qué te agradaría que el público se lleve a casa después del espectáculo?

Una de las cosas que más me gusta del mundo es sorprenderme. Poder ver diferente algo que has mirado mil veces. En este nuevo mirar, pasa el aire, todo se hace más ligero e, incluso, cabe la posibilidad de que te maravilles. Este *¡oh!* que te hace decir la sorpresa, la extrañeza, tu mundo cambiado, este *¡oh!* que dices cuando una puerta se te abre en algún sitio que no sabías ni que había una puerta. Me gustaría que el público se llevara esto: la sensación de un viento fresco de ficción sin tener que moverse del mundo real.

La prensa ha dicho...

“Con un juego tonto y la necesaria complicidad del espectador visitan y profundizan en detalles de los edificios y la ciudad [...] para construir una visita ideal para quienes creen en los chacras y las conexiones ultraterrenales. El mérito del personaje es que, con tics de una notable comicidad [...], consigue ir implicando al espectador en un mundo cada vez más íntimo y descubriendo nuevos pliegos en la calificación de estimación personal, sin necesidad de que nadie diga nada; simplemente siguiendo la invitación de la guía que invita a hablar con los desaparecidos a través de la pared que escucha.”

Jordi Bordes - ***Recomana.cat***, 12/09/15

“Partiendo de una reflexión sobre la empresa turística y transformando al público en accidentales visitantes de un espacio sin interés, esta divertida pieza de Marga Socias y Kristofer Krarup aprovecha para criticar también la banalización de una sociedad entregada a misticismos de poca monta, capaz de creer cualquier cosa si es convincentemente enjabonada por promotores que aspiran a sacar jugo. Lo interesante de todo ello es que incluso un espectáculo que parte de esta base es capaz de crear momentos de intimidad “cósmica” de cierto vuelo.”

Manuel Pérez i Muñoz - ***Recomana.cat***, 18/09/15

“Una simpática e imaginativa experiencia itinerante de Marga Socias”

Imma Fernández – ***El Periódico***, 12/09/15

“En sus representaciones, Socias invita a un grupo reducido de espectadores a recorrer con ella las pocas calles que rodean una manzana de Tàrrega y consigue que los presentes vean como un armario electrónico se convierte en una caja llena de historias de amor, una pared se transforma en un íntimo confidente y una rotonda en el centro de toda una filosofía. Todo esto con mucho sentido del humor y con la sensibilidad y la convicción necesarias para conseguir que el público rompa barreras”.

Rosa Díaz – ***Efe / La Vanguadia***, 11/09/15

Ficha artística: The Hole & Corner Travel Agency

iNTÉRPRETE
Marga Socias

ACOMPAÑAMIENTO ARTÍSTICO
Sarah John y Jordi Duran

ASISTENCIA TÉCNICA
Thomas Roper

VESTUARIO
Betina Möller

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Mamen Juan-Torres

DISEÑO GRÁFICO
Sigrid Astrup

AGRADECIMIENTOS
Carte Blanche 2.0, Cross Festival y The Art of listening

Información práctica

HORARIO
17.00 h

DURACIÓN
55' aprox.

LUGAR
Espectáculo itinerante. Salida de la Plaza Margarida Xirgu

IDIOMA
En catalán

PRECIO
7,5 € - 15 €

© Ilaria Costanzo

La Plaza

dramaturgia y dirección Tanya Beyeler y Pablo Gisbert
El Conde de Torrefiel

26 y 27/01
Sala Fabià Puigserver

La compañía El Conde de Torrefiel regresa a Montjuïc con un espectáculo que retrata un paisaje, el último frente de resistencia a la facialización desfachada que desfigura hoy nuestro mundo.

La Plaza empieza con un final, el final de una pieza que ha durado 365 días y en la que no ha ocurrido absolutamente nada. La lectura de los pensamientos que se agitan en la cabeza de uno de los espectadores frente a esta única imagen es el solo movimiento en escena. Este hipnótico tramo inicial se transforma pronto en el camino a casa de un individuo que traza su paso por el mundo a través de sus pensamientos. Un paisaje en movimiento que muta imperceptiblemente a través de palabras proyectadas, donde personajes habituales son representados de manera inquietante, sin rostros, pero reconocibles por su identidad social. Los pensamientos, ideas, sensaciones y recuerdos de este personaje configuran una mirada y significan de manera azarosa estos tableaux vivant que conforman el mundo exterior. Una realidad dada por percepción subjetiva que se adentra en su conciencia y de la cual, a veces y a partir de la máxima sencillez, aflora algo más profundo e inquietante.

La Plaza dibuja un paisaje impresionista mediante luces, sonido y una estética de carácter etéreo y espectral, que toma el espacio público como paradigma reducido del mundo contemporáneo. Un espacio y un tiempo cuyos límites están difuminados por una realidad que ya es líquida y que se construye de vidas que se invisibilizan casi por omisión

voluntaria; una realidad derretida, disuelta por numerosas subjetividades que cohabitan, sin tocarse.

El espectáculo se narra en la segunda persona del singular, anula el “yo” o el “nosotros” como representación colectiva y activa un juego de percepción de un mundo forzadamente alienado, alienante, inmóvil, cercano a la muerte y la nada, donde los otros solo alcanzan la categoría de imagen; una imagen superficial que apenas se puede ya tocar.

INFO WEB https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-22-23-la-plaza
TRÁILER https://youtu.be/ojzQJZwOV3Q

ENTREVISTA

Parlant amb El Conde de Torrefiel

¿Cómo surgió la idea de crear *La Plaza*?

Más que una idea, fue una invitación por parte del entonces director del Kunstenfestivaldesarts de Bruselas, que nos propuso producir un espectáculo para que se estrenara en el festival, en su edición de 2018.

A partir de esta invitación, configuramos un equipo de trabajo y empezamos a ensayar. Nuestras creaciones siempre tienen como punto de partida, como anclaje fundamental, un equipo de trabajo técnico y artístico junto con algunas intuiciones formales. Las personas que conforman el proyecto son parte esencial del carácter de la creación. Con estas personas empezamos a improvisar y a generar material que luego seleccionamos, depuramos y hacemos confluir con el texto. El texto es parte esencial del resultado final, pero es el último de los elementos que entra en juego en el proceso de creación.

En el caso específico de *La Plaza*, además del equipo, el embrión se dio en un elemento de vestuario. El *zentai*, una muda que cubre todo el cuerpo y borra el rostro, una segunda piel color carne. Era una imagen que intuíamos muy potente y empezamos a explorar sus posibilidades con los actores y dio mucho de sí. Al final de los ensayos teníamos unas 80 escenas/situaciones trabajadas, de las cuales finalmente, solo aparecen 5. La forma final que adquirió el texto que acompaña las imágenes en escena, se orientó conceptualmente hacia la relación con el lenguaje de las imágenes, su significado y la problemática de la representación, la tensión entre ver y conocer.

¿Qué verá el público en escena?

En términos de ver, el público verá dos momentos distintos, dos escenarios: uno estático y otro en movimiento, uno en fondo negro otro en fondo blanco, uno en interior y otro en exterior.

En términos dramáticos, el público leerá la historia de una persona, un espectador anónimo que está en un teatro, al final de una representación que ha durado 365 días y que, después del final de esta pieza/instalación, recorre las calles de su ciudad hasta llegar a su casa.

El público de *La Plaza* leerá en pantalla los pensamientos de este espectador anónimo primero en un teatro, luego en la calle y por último en la intimidad de su hogar. Pensamientos que se relacionan con las situaciones con las que se topa y lo que las imágenes le evocan.

***La Plaza* pivota entre el teatro y la instalación… ¿qué efecto quiere conseguir?**

Nuestro trabajo siempre busca jugar con la convención teatral y estirar sus fronteras, investigar los límites del medio teatral y su lenguaje para actualizarlo y enriquecer las formas del hecho teatral. Intentamos articular un discurso estético y conceptual contemporáneo al tiempo que vivimos.

Vuelve a Barcelona después de pasar por el GREC festival en 2018 y hacer gira por Europa, ¿era hora ya de volver a la ciudad?

Barcelona es la ciudad donde se gestó *La Plaza* y vuelve a la ciudad después de un largo recorrido de presentaciones. La obra ha madurado en estos años. Además, *La Plaza* se estrenó antes de la pandemia y este año ha vuelto a retomar la gira después de este evento que ha sacudido el mundo. *La Plaza* adquiere nuevos significados después de esta circunstancia y es un privilegio poder volver a presentarla en Barcelona para sus habitantes.

La prensa ha dicho…

"El Conde de Torrefiel escenifica la psique con una voz de la conciencia y un río de escenas protagonizadas por seres anónimos. Tan bello y original, como inquietante. Son personas sin rostro que deambulan en su cotidianidad ajenas a la observación externa y, sin embargo, interactuamos. Porque convivimos. Porque nos las cruzamos sin fijarnos en esta gran plaza de ninguna parte que para todos es la misma, pero por donde transitamos diferentemente".

Núria Cañamares - ***Recomana.cat***, 06/07/18

"Este ir y venir entre el espacio público y el espacio íntimo es un ruido del mundo que recuerda a Michel Houellebecq: sin piedad y aliento, porque hace trampa con el vacío y el miedo."

Brigitte Salino – ***Le Monde***

"Es fascinante ver cuán hechizante es esta pieza con su narrativa contemplativa. El Conde de Torrefiel se celebra como nuevos favoritos del teatro europeo, no equivocadamente."

Stefan Michalzick – ***Frankfurter Runschau***

"Se trata, en definitiva, de una experiencia sensorial de intelectuales elevada, de la cual se pueden extraer muchas reflexiones personales, que despierta la mente y los sentidos, tan llena de contenido y aristas como para estar a la altura de sus propias pretensiones."

Ivan F. Mula – ***Teatre Barcelona***

"Una cosa es segura, introduciéndonos de esta manera en el corazón de aquello que aparece como nuestra psique contemporánea, El Conde de Torrefiel firma su creación más madura."

Hugues Le Tanneur – ***Culturebox France***

"*La Plaza* es, en mi humilde opinión, un martillazo a toda autocomplacencia, a toda complacencia entera, un martillazo que apela a nuestra barbarie tolerada, a nuestros prejuicios, a nuestro sistema de creencias y a nuestra forma de mirar."

Núria Corominas – ***Teatron***

Ficha artística: La Plaza

IDEA Y CREACIÓN
El Conde de Torrefiel en colaboración con los *performers*

PERFORMERS
Mònica Almirall
Lara Brown
Nicolás Carbajal
Carmen Collado
Marta Fernández
Raquel Gualtero
David Mallols
Gloria March
Emmanuel Medina
Natasha Padilha
Albert Pérez
Carla Redò
Amaranta Velarde
Iver Zapata

TEXTO
Pablo Gisbert

ESPACIO ESCÉNICO
El Conde de Torrefiel y Blanca Añón

VESTUARIO
Blanca Añón y los performers

ILUMINACIÓN
Ana Rovira

SONIDO
Rebecca Praga

ROBOT
Oriol Pont

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA
Isaac Torres

TÉCNICOS EN GIRA
Javi Castrillón, Roberto Baldinelli y Uriel Ireland

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
CIELO DRIVE

OFICINA
Mireia Donat y Uli Vandenberghe

DISTRIBUCIÓN
Alessandra Simeoni

UNA PRODUCCIÓN DE
Kunstenfestivaldesaarts (Bruselas) y CIELO DRIVE

EN COPRODUCCIÓN CON
Alkantara & Maria Matos Teatro (Lisboa), Festival d'Automne & Centre Pompidou (París), Festival GREC (Barcelona), Festival de Marseille, HAU Hebbel am Ufer (Berlín), Mousonturm, Frankfurt am Main, Triennale di Milano, Vooruit (Gante), Wiener Festwochen (Viena), Black Box Theater (Oslo) y Zurcher Thetaerspektakel (Zúrich)

CON EL APOYO DE
Zinnema (Bruselas) , Festival SÂLMON, Mercat de les Flors y El Graner - Centre de Creació, Barcelona, Fabra i Coats, centre de creació Barcelona, INAEM Ministerio de Cultura, Institut Ramon Llull y ICEC Generalitat de Catalunya

Información práctica

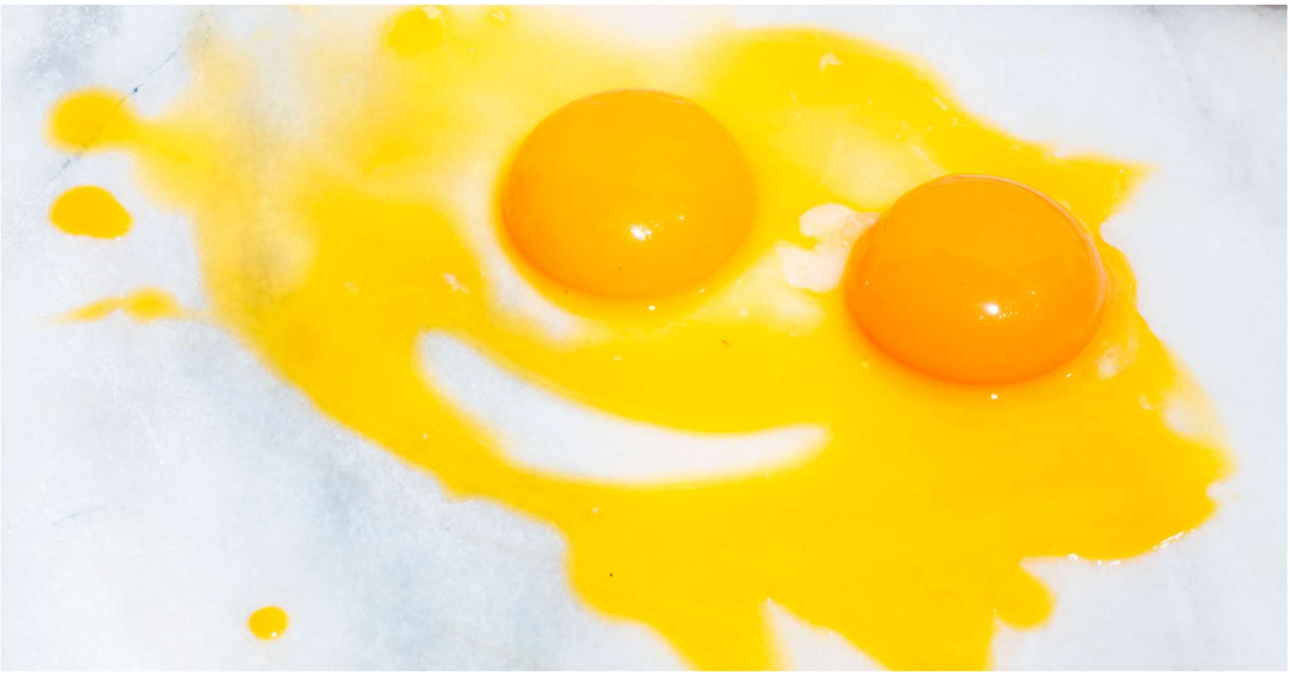
HORARIO
19.00 h

DURACIÓN
1 h 25' aprox.

LUGAR
Sala Fabià Puigserver

IDIOMA
En castellano

PRECIO
7,5 € - 15 €



©MatijaLukic

RAW

creación y dirección Laia Fabre y Thomas Kasebacher
notfoundyet

27 y 28/01
Espai Lliure

Laia Fabre es una artista catalana multidisciplinar que vive en Viena desde hace años. Más conocida en los circuitos internacionales que aquí, con Thomas Kasebacher y la compañía notfoundyet trae ahora a Barcelona una particular cena con artistas y chefs locales.

RAW mezcla el arte de la cocina y el encuentro de artistas en un rico evento. Un intercambio de mundos, ideas y gustos: crudos en el sentido más verdadero de la palabra. *Kunst* (arte) y *Kochen* (cocina) -dos palabras que comienzan con la misma letra en Alemania y que no son un placer instantáneo, sino que necesitan ser digeridas-. El mismo menú lo elabora Fabre y Kasebacher como anfitriones, con la colaboración de los artistas invitados en cada caso.

El 27 de enero, contaremos con la participación de la artista plástica catalana **Marria Pratts** en la comida que nos preparará el chef **Joseba Cruz**, al frente de Le Clandestin, un restaurante que cambia de ubicación. El 28 de enero, es el director de cine catalán **Albert Serra** quien se sentará a cenar con el público-comensal, que degustará el menú propuesto por los hermanos **Max y Stefano Colombo**, chefs del restaurante Xemei.

INFO WEB https://www.teatrelliure.com/es/katharsis-22-23-raw

En palabras de los creadores

"Queremos explorar y recontextualizar los aspectos rituales de compartir una comida juntos y celebrar estos aspectos durante dos noches con artistas invitados, chefs y públicos. Combinando platos, bebidas, actuaciones e instalaciones meticulosamente seleccionadas, crearemos experiencias gastronómicas que se centrarán en ofrecer un servicio dedicado, una colaboración artística y, no menos importante, una comida creativa.

Juntos, nos esforzaremos por ser un antídoto para un sector demasiado rígido en la hospitalidad que, pese a las buenas intenciones, limita la naturaleza impredecible de una fiesta culinaria con todo tipo de reglas y rutinas. *RAW* es una invitación a disfrutar del descubrimiento, como también una sorpresa para todos los sentidos. Creemos que ninguna comida es sagrada y que una experiencia gastronómica compartida puede ser un 'campo de batalla perfecto' para promover ideas importantes. Estamos dispuestos a apelar no sólo a los sentidos del gusto y del olfato, sino también a todos los demás sentidos, para hacer de *RAW* una experiencia performativa en el sentido más amplio del término."

Thomas Kasebacher, Laia Fabre
notfoundyet**.**

ENTREVISTA
Hablando con Thomas Kasebacher

¿Cómo nace *RAW*?

RAW surgió de los desarrollos recientes en nuestro trabajo: hacer que la *performance* sea más abierta y encontrar nuevas maneras de conectar a la gente a través de la *performance*. La comida parecía ser un vehículo perfecto para crear un espacio temporal en el que las personas pudieran conectar unas con otras y pudiera darse un intercambio dentro de un contexto artístico.

RAW es una experiencia gastronómica y performática... ¿qué le espera al público?

RAW conecta ambos mundos -se espera que el público sea activo y contribuya a la velada, que siempre es un elemento importante en nuestros espectáculos y también lo es aquí. Así que sí, es una propuesta activa, en la que la gastronomía y la performance están conectadas y, combinadas, conforman una experiencia integral.

¿Qué quiere expresar/reivindicar *RAW*?

RAW es una especie de *happening* -en el sentido histórico y cultural más clásico- que sólo ocurre una vez de esta manera y esto la hace un momento único.

Es una propuesta *site specific* que varía según la ciudad donde pase. ¿Cómo la preparáis? ¿Ponéis en valor las especificidades de cada territorio?

Empezamos estableciendo contactos entre cocineros y artistas, que después juntamos en combinaciones. No es tan importante donde sucede -la parte importante son las personas que están conectadas y lo que sale de esa conexión. Según el origen de los artistas, cocineros y público, la noche cambia.

Ficha artística: RAW

27/01: artista y chef invitado
Marria Pratts, artista
Joseba Cruz, chef

28/01: artista y chef invitado
Albert Serra, director de cine
Colombo Brothers/Xemei, chef

PRODUCCIÓN
notfoundyet

Información práctica

HORARIO
20.30 h
Después de la comida habrá un final abierto

DURACIÓN
máximo 4 h

LUGAR
Espai Lliure

IDIOMA
En catalán, castellano y inglés

PRECIO
35 € (cena espectáculo)

© Victoria Ushkanova

BIOGRAFÍA
Dries Verhoeven
creador

Dries Verhoeven es un creador de teatro y artista visual holandés. Desde 2020 es miembro de la Akademie van Kunsten (Sociedad Holandesa de las Artes). Verhoeven crea instalaciones, *performances* y *happenings* en museos, teatros, *sites specific* y en espacios públicos de la ciudad. En la frontera entre el arte de la *performance* y la instalación, el artista evalúa críticamente las relaciones entre los espectadores, los intérpretes, la realidad cotidiana y el arte. Así, el espectador está directamente implicado en la obra o tiene la oportunidad de dirigir sus propias experiencias.

En su obra, Verhoeven destaca aspectos de la realidad social común en la que vivimos. No se preocupa de transmitir una afirmación sobre la realidad, sino principalmente de desequilibrar al visitante para evocar una vulnerabilidad compartida entre el espectador y la obra vista. Con gestos, que afectan radicalmente al orden público de la vida cotidiana, espera sembrar las semillas de la duda sobre los sistemas que influyen de forma discreta en nuestros pensamientos y acciones.

© Dominique Maleterre

BIOGRAFÍA
Stéphane Gladyszewski
coreógrafo, bailarín y *performer*

Artista del cuerpo, la imagen y la luz, estudió y trabajó Fotografía antes de formarse en Bellas Artes en la Universidad de Quebec y en la Universidad Concordia, de Montreal. De orientación multidisciplinar y atraído por el movimiento, acabó formando parte de la compañía Daniel Léveillé Danse con quien creó *Amour, acide et noix, La pudeur des icebergs* y *Crépuscule des océans*. Su inclusión en la danza también se logra mediante objetos escénicos creados para varios coreógrafos como Peter James, Anne Thériault y Hinda Essadiqi.

Es con la obra *Aura* (2005) que consolida el desarrollo de su propio lenguaje surrealista combinando materia, cuerpo y sueño encantador. En 2008 diseña un sistema de proyección de "vídeo térmico" que utiliza en *Corps noir*. Utilizando el mismo principio tecnológico, hace la coreografía del dúo *Chaleur humaine* (2011) presentado como parte del proyecto *Danse à 10*. Con su creación *Tête-à-tête* (2012), continúa su búsqueda identitaria y sus exploraciones sobre las relaciones de intimidad con actuaciones en directo. En 2012, fue galardonado con el premio Art + Émergence, otorgado por el Conseil des arts de Montréal y la Conférence régionale des élus de Montréal, para las creaciones *Corps noir* y *Tête-à-tête*. En 2015, crea *Phos*.

© Maurycy Stankiewicz

BIOGRAFÍA
Markus Örhn
artista visual

Markus Öhrn es un artista visual que trabaja con vídeo, instalaciones de sonido y *performances*, aunque principalmente presenta su obra en el teatro. Debutó como director escénico en 2010 con la pieza *Conte d'Amour*, que ganó el primer premio en el Impulse Theatre Festival 2011 (Alemania). *Conte d'Amour* se convirtió después en la primera parte de una trilogía que incluye *We Love Africa* y *Africa Loves Us* (2012) y *Bis zum Tod* (2014). Estas obras se han mostrado en festivales de todo el mundo, como Theatertreffen, Berlín; Wiener Festwochen, Viena; Festival d'Avignon; Festival TransAmériques, Montreal; y el festival ambulante alemán, Theatre Der Welt.

Comenzó a experimentar con la especificidad del sitio y los formatos de serie en 2015. El primer proyecto así creado fue *Azdora,* una banda de *black metal* formada por amas de casa locales que actuó durante diez días consecutivos. Creada originalmente para el Festival italiano de Santarcangelo, la pieza se mostró en la Bienal de Wiesbaden (2016) y en escenarios de Europa con un nuevo reparto de amas de casa de cada ciudad a la que iba. Otras *performances* de duración que realizó: un "calendario de adviento" formado por 24 piezas interpretadas durante 24 días en el teatro Volksbühne de Berlín en diciembre de 2015 y la función de once días *Wir Sind die Guten (We're the Good Ones)* creada para el mismo teatro en 2017. *Häusliche Gewalt (Domestic Violence)* fue encargada para el Wiener Festwochen en 2018, y la siguiente, *3 Episodes of Life* -creada en formato de película muda- ganó una mención especial en el premio de teatro austríaco Nestroy.

Öhrn considera que este formato de duración proporciona un antídoto e, incluso, revoca "las cosas bien empaquetadas y sobreproducidas de las que nos alimentamos dentro de nuestra sociedad. Los espectadores deben invertir su tiempo, y a ellos mismos, en obra, en lugar de sólo experimentar algo que se ve forzado a un formato fácil de digerir".

Como mentor, busca artistas que trabajen con formatos en directo –solo o en combinación con otros medios artísticos– y estén interesados en explorar un tema concreto mediante la herramienta de la actuación de duración y con diversos episodios para rechazar respuestas fáciles.

BIOGRAFÍA
Marga Socias
artista visual

Creadora inquieta y versátil. Actúa, escribe e idea espectáculos. Parte de la cotidianidad, de sus rendijas y podríamos decir que lo que hace, por complejo y extenso, es inclasificable. Pero existe una constante: persigue crear experiencias para los demás, de todo tipo y con todos los recursos disponibles.

Para cada espectáculo elige el formato que se le adapta mejor: realiza espectáculos de calle, instalaciones inmersivas o musicales. El resultado es un híbrido, un espacio de intersección entre el teatro experimental, la narrativa oral, la instalación y el chamanismo ancestral. Esto le ha llevado a viajar por el mundo participando en proyectos muy diferentes. Trabaja sobre todo con lo imprevisto, la curiosidad, la confusión entre la ficción y la realidad y con la riqueza que esta confusión ofrece. En sus creaciones sumerge al público dentro de su universo, estableciendo conexiones irónico-inesperadas a través de los sentidos, del cuerpo y la memoria. Su forma de hacer cabalga entre la ironía y la inocencia.

Trabaja en espectáculos propios y también colabora con otras compañías, como, por ejemplo, Carte Blanche, Hello!Earth y Art of Listening en Dinamarca, TVAZZ en las Islas Faroe, Lis Lab en Italia y Theatre Al Envers en Francia. Formó parte del grupo estable de la compañía Teatro de los Sentidos. Ha compartido sus herramientas en el Máster de Creación en Artes de Calle organizado por FiraTàrrega y la Universidad de Lleida, también del Postgrado Poética de los Sentidos organizado por la Universidad de Girona y Teatro de los Sentidos y también del Postgrado sobre Diseño escenográfico organizado por la escuela Universitaria en diseño e ingeniería (Elisava). También ha hecho de profesora invitada en el grado de Artes Escénicas del ERAM.

© Estrella Jover

BIOGRAFÍA
El Conde de Torrefiel
compañía

Los trabajos escénicos de El Conde de Torrefiel se caracterizan por puestas en escena en las que convergen coreografía, texto e imágenes plásticas para crear narraciones inusuales y fragmentadas donde las tensiones entre lo individual y lo colectivo que caracterizan a la sociedad europea en el siglo XXI afloran y se materializan en escena de forma sorprendente.

Inicia su trayectoria profesional en 2010, con el estreno de *La historia del rey vencido por el aburrimiento*, y desde entonces ha producido los espectáculos: *Observen cómo el cansancio derrota al pensamiento*, *Machenschaften*, *Escenas para una conversación después del visionado de una pel·lícula de Michael Haneke*, *La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento, La posibilidad que desaparece frente al paisaje, Guerrilla*, *Kultur*, *Los Protagonistas*, *Se respira en el jardín como en un bosque* y *Una imagen interior*), que han contado con extensas gires internacionales, especialmente en Europa, pero también en América Latina y Asia.

Además de las creaciones de piezas escénicas con un lenguaje de carácter contemporáneo y con sello muy personal durante estos 10 años, la compañía ha trabajado con otros formatos como el vídeo, la instalación, el *site specific* o la publicación de textos, en castellano con la editorial La Uña Rota y en francés con Actualité Editons. También realiza colaboraciones en dramaturgia con otros artistas, especialmente en el campo de la danza, a veces a título personal de sus directores Pablo Gisbert y Tanya Beyeler.

Sus creaciones han sido presentadas en salas y festivales como el Kunstenfestivaldesarts de Bruselas, el Théâtre de Lausanne-Vidy, el Festival

Steirisches herbst de Krems, el Wiener Festwochen de Viena, el Festival de Automno de París, el Festival de Otoño, el Centro Dramático Nacional y Teatros del Canal de Madrid, el Mercat de les Flors y el GREC Festival de Barcelona, la Triennale di Milano, el Short Theater de Roma, Vooroit de Gante, DeSingel de Amberes, el Noorderzon Festival de Gröningen, el Internationalaal Festival de Ámsterdam, el MMCA de Seúl, el Nowy Theater de Varsovia, el Dublin Theater Festival, el Helenic Festival de Atenas, el Zürcher Theater Spektakel, el Gessnerallee de Zurich, el Festival Actoral de Marsella, el CDN de Montpellier, el Festival Cena Contemporánea de Brasilia, el Museo del Chopo de Ciudad de México, el Festival Danzalborde en Valparaíso, el Festival Transamérique de Montreal, el Alkantara Festival de Lisboa o el Teatro Municipal Rivoli de Oporto, el HAU Berl in y el Mosontourm de Frankfurt.

Tanya Beyeler
dramaturgia y dirección

Nace en Lugano, Suiza donde vive hasta los 20. Se traslada a España para continuar sus estudios en Arte Dramático. Su carrera profesional comienza en la modalidad de teatro textual, pero pronto, el tiempo y la experiencia le acercan a la danza y a las artes en vivo de carácter más performativo. Actualmente desarrolla su proyecto escénico con Pablo Gisbert, bajo el nombre de El Conde de Torrefiel. Ha trabajado regularmente como intérprete y en el equipo artístico de la compañía de danza La Veronal hasta 2013. Ha colaborado en calidad de dramaturgista con la bailarina suiza Eugénie Rebetez en sus piezas *Éncore*, *Bienvenue* y *Nous Trois*, con la coreógrafa vasca Olatz de Andrés, la mallorquina Eulàlia Bergadà, el colectivo Big Bouncers y la Company Flamenco Projects. Tras sus estudios en arte dramático ha completado su formación con profesionales como La Ribot, Ricardo Bartís, Marta Galán, Javier Le Roy, Romeo Castellucci o Motus, en distintos países como Alemania, España, Argentina, Bielorrusia, Italia o Suiza.

Pablo Gisbert
dramaturgia y dirección

Estudia filosofía en la Universidad de Valencia y Arte Dramático. Después se traslada a Madrid para estudiar Dramaturgia y dirección a la RESAD. Obtiene el título superior en Dramaturgia en 2011. Ese mismo año gana el accésit al Premio Nacional Marqués de Bradomín del INJUVE por su texto *Un cine arde y diez personas arden*. Desde 2008 codirige su proyecto artístico, junto a Tanya Beyeler, bajo el nombre de El Conde de Torrefiel. Trabaja regularmente como dramaturgo para la compañía La Veronal, trabajo por el que recibió el premio a las Artes Parateatrales Sebastià Guasch 2013 junto con Marcos Morau y Roberto Fratini. Forma parte de la plataforma de dramaturgia europea Fabulamundi. A lo largo de estos últimos años ha completado su formación con José Sanchis Sinisterra, Juan Mayorga, Juan Navarro o Juan Loriente, entre otros. En otoño del 2015 publicó sus textos para la compañía El Conde de Torrefiel con la Editorial La Uña Rota..

© Susanna Hofer

BIOGRAFÍA
notfoundyet
compañía

Laia Fabre y Thomas Kasebacher han estado colaborando bajo el nombre notfoundyet desde 2008, posicionándose continuamente como anfitriones inusuales.

Su primer trabajo juntos fue *Linger*, que se estrenó en Brut Wien en 2013. Sus trabajos colaborativos se han mostrado tanto en Austria como en otros países. También han impartido talleres en el festival ImPulsTanz (Viena). Notfoundyet también formó parte del programa MITTEN de Wiener Festwochen 2021. Ahora, con su nuevo formato *RAW*, extienden invitaciones en varias direcciones: a los artistas, chefs locales y al público.

Laia Fabre
artista

Nacida en Barcelona, vive en Viena. Es una artista multidisciplinar que exhibe un espíritu desinhibido, espontáneo y enérgico. Su obra incluye formatos como la *performance*, el vídeo, la coreografía, el dibujo, la pintura, a menudo combinado con una vertiente lúdica. Cursó un máster en Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes de Viena. Su producción artística muestra los hábitos y estereotipos de su entorno. Es irónica, fuerte y utiliza un discurso humorístico, que toma lo mundano como escenario principal. La intensidad de su obra surge de un impulso de contemporaneidad. En sus obras, el mensaje es más importante que la técnica, una obra que aborda los problemas y contradicciones de nuestro mundo.

Thomas Kasebacher
artista

Artista austríaco cuya obra se sitúa entre la *performance*, el vídeo, la coreografía y las artes visuales. Estudió literatura comparada en Innsbruck y Londres, y artes escénicas en Liverpool. Actualmente, vive y trabaja en Viena. Kasebacher ha impartido cursos en la Universidad de Yale, Connecticut, y en la Universidad de Artes de Estocolmo.

Sala de prensa

Para descargarse todos los materiales informativos (dossiers, notas de prensa, videos, fotos) o tener acceso a material de referencia (listas de reproducción, etc.)

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-katharsis-22-23

CONTACTO PRENSA
Rocio Pedrol
M. 669 06 75 66
premsa@teatrelliure.com

entitat concertada amb

membre de

amb la col·laboració de

mitjans patrocinadors

mitjans col·laboradors

amb el suport de

entitats col·laboradores

convenis de col·laboració amb