

Ex Machina/ Théâtre sans Frontières

www.lacaserne.net/ www.tsf.org.uk



Foto: Érick Labbé

TEATRO

LIPSYNCH

País: Canadá Idioma: francés o inglés, español y alemán (con subtítulos en español) Duración: 8 horas y 35 minutos (con 5 intermedios)

Dirección: ROBERT LEPAGE Texto: FRÉDÉRIKE BÉDARD, CARLOS BELDA, REBECCA BLANKENSHIP, LISE CASTONGUAY, JOHN COBB, NURIA GARCÍA, MARIE GIGNAC, SARAH KEMP, ROBERT LEPAGE, RICK MILLER y HANS PIESBERGEN Interpretación: FRÉDÉRIKE BÉDARD, CARLOS BELDA, REBECCA BLANKENSHIP, LISE CASTONGUAY, JOHN COBB, NURIA GARCÍA, SARAH KEMP, RICK MILLER y HANS PIESBERGEN -ESTRENO EN ESPAÑA -

“LIPSYNCH TRATA SOBRE EL SIGNIFICADO CONCRETO DE VOZ, HABLA Y LENGUAJE Y DE SU INTERACCIÓN EN LA EXPRESIÓN HUMANA MODERNA...” - Robert Lepage

La voz surge de una asombrosa maquinaria interna que, sin embargo, sólo encuentra su última expresión fuera del cuerpo. Para acercarse a esta idea, *Lipsynch* aleja los estímulos visuales y bucea -entre sintetizadores, cantos de ópera y llantos de bebé- en los conceptos de voz, habla y lenguaje. En su estilo, humor y variedad polifónica, esta pieza coral recuerda a los proyectos más ambiciosos del director Robert Altman, aquellos en los que las historias individuales se enredan con los destinos universales. Amantes, bebés huérfanos, neurocirujanos, madres biológicas y cineastas verterbran un enorme mecano de microficciones que se alza entre 1975 y 2015, aboliendo cronología y espacio. Una saga planetaria que propone un inventario del mundo, con sus ausencias y agujeros negros, visto a través de los ojos de personajes unidos por la casualidad y la probabilidad.

Robert Lepage -artífice de *The Dragons Trilogy*, *Geometry of Miracles* y *The Andersen Project*-, aclamado por la crítica como un alquimista de la escena capaz de dinamitar las bases clásicas del teatro con su imaginaria multimedia, presenta en esta ocasión un experimento teatral sobre el fenómeno de la comunicación humana. El espectáculo, con la firma inequívoca del director canadiense, lleva a escena distintos cuadros narrativos en los que lo anecdótico y lo trascendental se entrelazan. Mientras, los intérpretes articulan un relato en el que las voces buscan su identidad más allá de la imagen, el movimiento, el espacio y la música. La primera versión de *Lipsynch* se estrenó en Newcastle en febrero de 2007.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

En 1993, cuando Robert Lepage (Quebec, 1957) le pidió a sus colaboradores que le ayudaran a encontrar un nombre para su nueva compañía, sólo estableció una condición: la palabra teatro no podía formar parte del nombre. Por tanto, Ex Machina es, desde su fundación, una compañía multidisciplinar que aglutina actores, escritores, escenógrafos, técnicos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores gráficos, video artistas, productores de cine, contorsionistas y músicos. El equipo creativo de Ex Machina cree que el teatro necesita sangre nueva. Que las artes escénicas -danza, ópera, música- deben mezclarse con otras disciplinas como el vídeo, la tecnología multimedia y las películas. Que debe haber un encuentro entre científicos y guionistas, entre pintores y arquitectos, entre los artistas de Quebec y los del resto del mundo para propiciar el nacimiento de nuevas formas artísticas.

Ex Machina quiere responder a estos desafíos y convertirse en un laboratorio, en una incubadora de una forma de teatro capaz de alcanzar y entablar un diálogo con la sensibilidad del público del nuevo milenio.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de Madrid
Tel. 91 730 17 50
www.teatromadrid.com
Días 25 y 26 de octubre a las 13 horas (versión íntegra).
Día 28 de octubre a las 20 horas (1ª parte)/ Día 29 de octubre a las 20 horas (2ª parte)/ Día 30 de octubre a las 20 horas (3ª parte).
Días 1 y 2 de noviembre a las 13 horas (versión íntegra).

Lipsynch

Con nombre propio

Con frecuencia confundimos voz, habla y lenguaje, pero son tres cosas completamente diferentes. *Lipsynch* trata sobre el sentido específico de los tres y de su interacción en la expresión humana moderna. Hasta ahora, nuestro trabajo en Ex Machina se ha centrado fundamentalmente en contar historias usando imagen, movimiento, espacio y música. La voz era un pensamiento posterior. Esta vez, hemos decidido convertirla en el núcleo para ver hacia dónde la exploración de la comunicación oral en todas sus formas podría llevarnos. Este esfuerzo nos conduce a lugares insospechados, transitando un camino mareante que nos fuerza, como individuos comprometidos en este proyecto artístico, a ahondar profundamente en nosotros mismos. La voz es una maquinaria interna que encuentra su última expresión fuera del cuerpo, pero para examinarla e intentar entenderla, uno debe, al menos por un instante, alejarse de los estímulos visuales y viajar donde la voz “se asienta”. Como en otros de nuestros espectáculos, la forma y la estructura de *Lipsynch* es barroca y sin ataduras pero esta vez los personajes parecen provenir de un lugar más profundo.

Comparo habitualmente nuestro proceso de desarrollo artístico con la imagen de un árbol. El público sólo ve el tronco, la corteza, las ramas y las hojas. Pero el artista debe preocuparse por el crecimiento que tiene lugar bajo tierra, en esa maraña de raíces subterráneas, que excavan erráticamente al mismo tiempo que sostienen y nutren el árbol entero a la perfección.

Robert Lepage

Sobre el espectáculo

Desde su más primitiva expresión -el llanto de un bebé- a la más sofisticada -el canto operístico-, la voz humana conforma un foco selecto de identidad y emociones. *Lipsynch* explora las muchas manifestaciones de la voz, sus declinaciones e implicaciones mediante distintos procedimientos para transmitirla y reproducirla.

Teléfono, radio, bandas sonoras y películas de cine mudo, *playback* y postsincronización: voces que cantan, voces sintéticas, voces interiores, voces de parientes, voces del más allá, voces alucinadas. Nueve historias se desarrollan en nueve horas, centrándose en nueve protagonistas cuyas vidas responden, retransmiten y reproducen las de unos y otros.

Como en *The Dragons' Trilogy* y en *The Seven Streams of the River Ota*, la singularidad de los destinos individuales se solapa con la magnitud de la historia colectiva, formando un gigante y moderno fresco a imagen y semejanza de nuestro mundo moderno. Un mundo fragmentado, plural, burlesco, trágico y estratificado en multitud de lenguas, sonidos y significados.

En el escenario

Ex Machina

Ex Machina es una compañía sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1994 bajo la dirección artística de Robert Lepage. Es una compañía multidisciplinar que agrupa a actores, escritores, escenógrafos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores gráficos, productores de cine, contorsionistas y músicos.

Ex Machina ha estado operativa desde 1997 en un estudio creativo conocido como La Caserne Dalhousie, en Quebec, donde han nacido todos sus proyectos, frecuentemente de gira en América, Europa, Asia y Oceanía. Entre los últimos espectáculos de la compañía encontramos *The Andersen Project* (2005), *The Busker's Opera* (2004) y *The Dragons' Trilogy* (2003).

En España se han presentado *The Andersen Project*, *The Busker's Opera*, *The Dragons' Trilogy*, *La casa azul*, *The Far Side of the Moon*, *Geometry of Miracles*, *The Seven Streams of the River Ota*; así como la primera versión de *Lipsynch*, representada en el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife en abril de 2007.

Théâtre sans Frontières

Théâtre sans Frontières produce obras de autores de distintos lugares del mundo en sus lenguas originales con un estilo físico, visual y accesible para todos. Un teatro rico y diverso que explora y celebra el intercambio cultural con proyectos que incluyen mimo, títeres, danza y música en directo.

Théâtre sans Frontières tiene su sede en Tynedale, Northumberland. Desde 1991 la compañía ha producido más de veintisiete espectáculos en inglés, francés, alemán y español, que se han representado en teatros, centros culturales y colegios de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Túnez y, más recientemente, China.

Los intérpretes y directores de Théâtre sans Frontières se han formado con maestros como Philippe Gaulier y Monika Pagneux. Han trabajado con el Royal National Theatre, Compass Theatre Ltd, Northern Stage, Théâtre Repère, Robert Lepage, John Wright, Marcello Magni, Peter Brook, Joff Chafer y Angela de Castro, entre otros muchos. La compañía colabora regularmente con intérpretes, directores y coreógrafos de todo el mundo para crear un teatro universal de calidad.

Lipsynch

Robert Lepage, director, escritor y actor

Robert Lepage (Quebec, 1957) es director, escenógrafo, guionista y actor. Su particular acercamiento al arte teatral, fundamentado en la ruptura con el dogma clásico mediante el uso de nuevas tecnologías, le ha otorgado fama internacional. Autor y director de multitud de piezas, a la vez transgresoras y universales, se ha inspirado fundamentalmente en la historia contemporánea.

Quebequés visionario y uno de los embajadores culturales más importantes de Canadá, se ha consolidado como director aclamado internacionalmente (en teatro y cine), diseñador, dramaturgo e intérprete. Su dinámico y original enfoque empuja constantemente las fronteras de la interpretación teatral, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías.

Nacido en Quebec en 1957, Lepage tuvo un profundo interés por la geografía desde niño, tanto que incluso soñó con convertirse en profesor. Sin embargo, fue su gusto por el arte lo que le condujo a su mayor pasión, el teatro. En 1975, a los diecisiete años, comenzó su preparación en el Conservatorio de Arte Dramático de Quebec. De regreso de un trabajo como interno en París (1978), pasó dos años actuando, escribiendo y dirigiendo varias producciones antes de unirse al Théâtre Repère.

En 1984 creó *Circulations*, que fue presentado en todo Canadá y ganó un premio como Mejor Producción Canadiense durante la Quincena Internacional de Teatro de Quebec. Al año siguiente, con *The Dragons' Trilogy*, su trabajo recibió por primera vez reconocimiento internacional. Fue seguido por *Vinci* (1986), *Polygraph* (1987) y *Tectonic Plates* (1988).

De 1989 a 1993 fue director artístico del National Arts Center's French Theatre de Ottawa. Al mismo tiempo, continuó su dirección de escena innovadora con *Needles and Opium* (1991-1993/1994-1996), *Corolian* y *A Midsummer Night's Dream* (1992), con la que se convirtió en el primer norteamericano en dirigir una obra de Shakespeare en el Royal National Theatre de Londres.

En 1994 dio un importante paso al crear su propia compañía multidisciplinar, Ex Machina. Asumiendo una vez más el papel de director artístico, condujo a su nuevo equipo a través del proceso creativo que dio lugar a las aclamadas por la crítica *The Seven Streams of the River Ota*, *A Midsummer Night's Dream* y a su tercer solo, *Elsinore*. En 1994 comenzó a diversificar sus actividades, aplicando su talento al mundo del cine. Sus aptitudes como guionista y director fueron inmediatamente reconocidas con su primera película, *Le Confessionnal*, invitada a abrir la Quincena del Director en el Festival de Cannes de 1995. Posteriormente dirigió *The Polygraphe* (1996), *Nô* (1998) y su primera película inglesa, *Possible Worlds* (2000).

Su creciente reputación le dio acceso a ofertas procedentes de campos muy diferentes, permitiéndole así ampliar su experiencia artística. Presentando el programa doble *Bluebeards' Castle* y *Erwartung* en la Compañía de Ópera Canadiense, Lepage demostró tener talento tanto para la ópera como para el teatro. Repitió esta hazaña en 1999 con *The Damnation of Faust*, en Japón; la producción se llevó a París en 2001, 2004 y 2006. Además, concibió y dirigió para la escena *Secret World Tour*, de Peter Gabriel, en 1992, elogiada por la crítica en todo el mundo. Más tarde asumió el papel de director artístico de *Métissages* (2000), una exposición en el Musée de la Civilisation de Quebec.

El trabajo de Robert Lepage ha sido reconocido y honrado en numerosas ocasiones. Los premios más recientes incluyen la medalla de la Orden Nacional de Quebec, obtenida en 1999. En septiembre de 2000 recibió el Premio SORIQ por su dinámica y variada carrera internacional. En octubre de 2001 tuvo el honor de convertirse en un World Leader en el Harbourfront Centre, reconociéndose una vez más la amplitud de su éxito internacional. En marzo de 2002 la embajada francesa le concedió la Legión de Honor. En abril de 2002 fue nombrado Gran Quebequés por la Metropolitan Chamber of Commerce. En noviembre de 2002 recibió el Herbert Whittaker Drama Bench Award por su sobresaliente contribución al teatro canadiense. En noviembre de 2003 recibió el Premio Denise-Pelletier, el galardón más prestigioso otorgado por el gobierno de Quebec en el campo de las artes escénicas.

Posteriormente, Lepage supervisó *La casa azul world tour*, una obra biográfica sobre la pintora mexicana Frida Kahlo. Junto a un nuevo reparto también revivió el clásico de culto *Dragons' Trilogy* para la X edición del Festival de Teatro de las Américas y la XX edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. El montaje ha sido desde entonces presentado en Europa y continúa su gira mundial. En 2003, Lepage dirigió su quinta película, adaptada de su premiada obra *The Far Side of the Moon*.

The Busker's Opera fue presentada en el Montreal High Lights Festival en febrero de 2004. Por segunda vez, Robert Lepage trabajó con el especialista en robótica Philippe Demers. El resultante *Jaquemart* (muñeco que marca las horas en algunos relojes), dirigido por el creador canadiense, fue un encargo especial para la exposición de este tipo de muñecos organizada para el evento Lille 2004, Capital Cultural Europea.

Su visión de *La Celestina*, de Fernando de Rojas, interpretada por Nuria Espert ha estado de gira por España y Portugal y participado en la XXI edición del Festival de Otoño de Madrid.

Lepage ha colaborado con el Cirque du Soleil, que requirió su talento para crear su espectáculo permanente en Las Vegas llamado *KÁ* en el Gran Hotel MGM. En mayo de 2005 dirigió una ópera inspirada en la novela de George Orwell *1984*, compuesta y dirigida por Lorin Maazel para la Royal Opera de Londres.

En 2007, el Festival de l'Union des Théâtres de l'Europe le galardonó con el Prix Europe, que ya hubieran recibido antes Ariane Mnouchkine y Bob Wilson, entre otros.

Más en

www.lacaserne.net

www.tsf.org.uk

www.robertlepage.com

Ex Machina/ Théâtre sans Frontières

Dirección Texto	ROBERT LEPAGE FRÉDÉRIKE BÉDARD, CARLOS BELDA, REBECCA BLANKENSHIP, LISE CASTONGUAY, JOHN COBB, NURIA GARCIA, MARIE GIGNAC, SARAH KEMP, ROBERT LEPAGE, RICK MILLER y HANS PIESBERGEN
Interpretación	FRÉDÉRIKE BÉDARD, CARLOS BELDA, REBECCA BLANKENSHIP, LISE CASTONGUAY, JOHN COBB, NURIA GARCIA, SARAH KEMP, RICK MILLER y HANS PIESBERGEN
Asesora de dramaturgia	MARIE GIGNAC
Ayudante de dirección	FÉLIX DAGENAIS
Escenografía	JEAN HAZEL
Diseño de iluminación	ÉTIENNE BOUCHER
Diseño de sonido	JEAN-SÉBASTIEN CÔTE
Diseño de vestuario	YASMINA GIGUÈRE
Ayudante diseño de vestuario	JEANNE LAPIERRE
Utilería	VIRGINIE LECLERC
Producción de imágenes	JACQUES COLLIN
Pelucas	RICHARD HANSEN
Colaboración en el proceso creativo	SOPHIE MARTIN
Agente de Robert Lepage	LYNDA BEAULIEU
Producción y dirección de gira	LOUISE ROUSSEL
Asistente de producción	MARIE-PIERRE GAGNÉ
Director técnico	PAUL BOURQUE
Regiduría	JUDITH SAINT-PIERRE
Iluminación	ERWANN BERNARD
Sonido	STANISLAS ELIE
Vídeo	DAVID LECLERC
Sastrería	SYLVIE COURBRON y VIRGINIE LECLERC
Responsable de escenario	ANNE MARIE BUREAU
Asistencia en el escenario	SIMON LAPLANTE y ÉRIC LAPOINTE
Asesores técnicos	CATHERINE GUAY y TOBIE HORSWILL
Colaboración a la escenografía	CARL FILLION
Música	<i>Do you know the way to San Jose? & The Look of Love,</i> <i>Bacharach/ David; Le petit berger, Debussy; April in Paris,</i> <i>Duke/ Harburg; Sinfonía 3, Henryk Mikolaj Górecki en acuerdo con</i> <i>Chester Music Limited en nombre de Polskie Wydawnictwo Muzycz</i> <i>ne-PMW Edition; The number of the Beast, Iron Maiden,</i> <i>Transmission, Joy Division; All the things you are, Kernl</i> <i>Hammerstein; Bunte Blatter, Opus 9, Funf Albumblätter I, II, III, IV, V,</i> <i>Robert Schumann</i>
Sinfonía 3 de Gorecky interpretada por	QUATUOR CARTIER, MARTIN GAUTHIER y JEAN-SÉBASTIEN CÔTE
Poemas	Les Boucliers Mégalomanes 3 & Les Boucliers Mégalomanes 78, Claude Gauverau con el permiso de Pierre Gauvreau
Voces grabadas	ADRIAN EGAN, PHILIP GRAEME, HELEN KING y RICK MILLER
Construcción de decorados	Astuce Décors
Costureras	Les Conceptions visuelles Jean-Marc Cyr
Producción de vídeo	JANIE GAGNON, ANNIE SIMARD y SOPHIE ROYER Ciné-Scène.ca
Producción: Lipsynch/ Ex Machina/ Théâtre sans Frontières en asociación con Cultural Industry Ltd y Northern Stage// Coproducción: barbicanbite08, London, Cabildo Insular de Tenerife; Festival TransAmériques, Montréal; Festival de Otoño de Madrid; La Comète (scène nationale de Châlons-en-Champagne); Arts 276/ Automne en Normandie, Le Volcan - Scène nationale - Maison de la Culture du Havre; Luminato, Toronto Festival of Arts & Creativity; Chekhov International Theatre Festival, Moscow; Brooklyn Academy of Music.	
Productores asociado Europa y Japón	RICHARD CASTELLI, ROSSANA DI VINCENZO y FLORENCE BERTHAUD
Productor asociado Reino Unido	MICHAEL MORRIS
Productor asociado América, Asia (excepto Japón), Australia, NZ	MENNO PLUKKER
Productor Ex Machina	MICHEL BERNATCHEZ
El software DubStudio utilizado en acuerdo con Ryshco Media.	
Agradecimientos a Mary Harris y a la Northern Rock Production.	
Ex Machina está subvencionado por el Canada Council for the Arts, Canadian Department of Foreign Affairs e International Trade Quebec's Arts and Literature Council, Quebec's Ministry of Culture and Communication y la ciudad de Quebec.	

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Lipsynch

Ex Machina/ Théâtre sans Frontières

Le Soleil, 02/03/07, Mark Fisher

Fascinado por la voz...

Para hacerse una idea de en qué consiste este ambicioso proyecto, recuerden la película *Jesús de Montreal*, de Denys Arcand. En ella, Lepage interpretaba a un actor que grababa la banda sonora de una exposición sobre el Big Bang mientras, en el estudio de al lado, sus colegas doblaban una película porno. Veinte años más tarde, volvemos a encontrarnos en *Lipsynch* con un interés extrañamente similar por los engranajes y los efectos cómicos de la grabación sincronizada sobre una imagen anterior (...)

Pero *Lipsynch* no se interesa tan solo por la tecnología. Vasta meditación sobre la voz humana, el espectáculo integra también el llanto de un bebé, el caso de una actriz afónica y la impresionante interpretación de la obertura de la *Tercera sinfonía* de Gorecki que nos regala la cantante de ópera Rebecca Blackenship. La voz es el motivo a través del que se conectan las películas embrolladas de la historia de Jeremy (Rick Miller), adoptado por Ada (Rebecca Blackenship) tras la muerte de su madre en un avión, entre Fráncfort y Londres, cuando él era un bebé. Las idas y venidas en el tiempo nos muestran a un Jeremy adulto, como director de cine, alternando con la infancia de su madre, criada en Nicaragua y vendida en el mercado europeo del sexo. Amante de la simetría y las coincidencias, Lepage añade a esas intrigas centrales algunas historias paralelas que se desarrollan en Quebec, Newcastle y Tenerife. Sería fascinante observar cómo, en el curso de los próximos meses, Lepage multiplicará las conexiones para dotar de mayor profundidad emotiva a las escenas más inverosímiles de *Lipsynch*.

...y por la muerte

Ya que, todavía más que la voz, es otro el tema en torno al que orbita el espectáculo: la muerte y, más en concreto, la muerte de los padres. En un avión, una mujer muere de una hemorragia cerebral, la misma enfermedad de la que había muerto, a su vez, la madre de Jeremy. Más tarde, el padre de su hijo cae debajo de un tren. El espectador asiste además a un deceso en una película, un funeral en Tenerife, la crucifixión de Cristo, el fallecimiento de un profesor muy querido y la obsesión de una mujer por su padre muerto. Es muy posible que sea en este territorio fúnebre donde desemboquen los esfuerzos de Lepage por hacer aún más desgarradora y poética esta fábula tan prometedora.

The Journal, 21/02/07, David Whetstone

Es imposible ver este extraordinario trabajo, una coproducción con el Théâtre sans Frontières, sin que a uno le invada el deseo de hablar de ella. La primera de las cinco únicas funciones en el Reino Unido empezó a las seis de la tarde del lunes y terminó a las once y veinte de la noche, con dos descansos. Me atrapó de principio a fin. Estamos ante una pieza épica y, consecuentemente, se abre de una forma ciertamente épica, con una cantante de ópera interpretando un aria de la *Tercera sinfonía* de Gorecki. Se trata de Ada, el primero de los siete personajes cuyas historias cruzadas se desarrollarán en las próximas horas. A continuación nos encontramos en un avión, viajando de Fráncfort a Londres. Una joven madre muere durante el trayecto. Un doctor lucha por salvarla mientras su bebé llora en brazos de Ada. Ada sabrá más tarde que la joven era una inmigrante ilegal nicaragüense de camino a Montreal. Adoptará al bebé, que crecerá hasta convertirse en un aspirante a director de cine en los Estados Unidos.

Cada historia desemboca en otra, añadiendo una nueva capa de intriga hasta que todas encajan en un clímax de mitos y novelas policíacas. Increíblemente, este argumento tan complejo –todavía con algunas lagunas– ha sido fruto de la improvisación del director y maestro canadiense Lepage y su reparto internacional, formado por nueve actores de enorme talento. Le dejarán maravillado, aunque tal vez no tanto como el equipo técnico. *Lipsynch*, una exploración en torno a la voz, el habla y el lenguaje, se interpreta en un escenario en constante transformación. En un momento estamos en un avión, al momento siguiente en el metro de Londres y al siguiente en un estudio de cine. Las luces, la música y, tal vez incluso en mayor medida, las proyecciones, son parte integral de la representación, un caleidoscopio del que surgen algunas imágenes inolvidables –como la del bebé, Jeremy, ya adulto y volando hacia un nuevo futuro con el fantasma de su madre danzando alegremente sobre el fuselaje del avión. Si consigue una entrada para esta experiencia teatral irrepetible, es muy poco probable que lo lamente.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid