

teatro Central

2021
CENTRAL

ARTES PLÁSTICAS/DANZA/TEATRO

JAN FABRE/TROUBLEYN

The fluid force of love

MAY

08-09

12:00H

SALA A

ESTRENO ABSOLUTO

© Wonge Bergmann

A Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

SOBRE EL ESPECTÁCULO

The fluid force of love es la reflexión coreográfica de Fabre frente a nuestra obsesión por compartimentar nuestra sexualidad. Hoy en día, se supone que todos debemos definirnos o definir nuestra identidad de un modo o de otro; todos estamos destinados a salir del armario: un acto valiente que consiste en defender la propia identidad, negarse por más tiempo a seguir engañándose, a adaptarse a una norma sexual dominante. Cualquier persona que sale del armario es considerada como un modelo, *she/he/they* ya no se deja encerrar, *she/he/they* defiende su libertad y se convierte en un ejemplo para todos aquellos y aquellas que aún no han dado el paso. Cualquier persona que sale del armario es aplaudida por todas aquellas o aquellos que lo hicieron antes, por sus partidarios y por todos aquellos que no saben aún muy bien si el terreno es seguro, o que tienen miedo y por tanto prefieren quedarse un poco más en el armario. En efecto, es necesario decir que salir del armario está lejos de ser algo evidente: en ciertas culturas, eso puede costar la vida o excluir para siempre, privar de la libertad o provocar un terrible acoso físico o verbal.

Salir del armario rara vez es un camino sencillo; puede comportar una dolorosa batalla con uno mismo, con las muchas elecciones posibles, con las dudas, con el miedo. Existen numerosas encrucijadas ante las que se puede decidir detenerse, dar media vuelta, ir a la izquierda o a la derecha o continuar recto.

El armario es una jaula, una prisión, una norma. Es ligeramente sofocante y huele un poco a rancio. Fuera del armario, la libertad os guiña un ojo y parece que por fin podréis ser vosotros mismos.

Pero y si esa libertad al fin y al cabo no fuera más que otro armario, otra prisión... tú mismo. ¿Quién es ese tú? ¿Qué es esa libertad?

¿Y el aire libre es tan puro como esperabais cuando estabais aún en el armario? ¿No hay ninguna nube en el cielo? ¿No os encontraréis finalmente encerrados en toda esa libertad que pensabais encontrar? En efecto, salir del armario es hacer una confesión: después de todos esos años pasados en un cuerpo extranjero e inadaptado, con aspiraciones y deseos que estaban profundamente ocultos, es optar por vuestro cuerpo, por vuestra identidad,

vuestro género. Elegiréis vivir vuestros verdaderos deseos. Salir del armario es hacer una confesión, no solo a uno mismo sino al mundo entero. Reconocéis que pertenecéis a otra categoría, ya no queréis pertenecer al «ideal» normativo dominante y sois libres de uniros a vuestra propia comunidad. Por fin podéis sentir os en vuestra casa, con vosotros mismos y con vuestros congéneres.

Hablando de los humanos, los hay de todos los tipos y todas las tallas. En *The fluid force of love*, Fabre los hace salir a todos del armario. Asistimos a un verdadero desfile de armarios, de todas las formas, tallas y colores. En efecto, ¿Quién eres tú de verdad? Hombre o mujer, o los dos, o ni lo uno ni lo otro, ¿o quizá no sois binarios? ¿O a lo mejor sois transgénero? ¿Verdadero o falso? ¿Y el armario de los cisgéneros? ¿El travesti es todavía un armario utilizable, o parece ya un poco usado? ¿Y qué preferís: ser asexuales, bisexuales, demisexuales, monosexuales, polisexuales o pansexuales? ¿O bien eso depende de vuestro humor y del humor del día (o de la noche)? ¿O todo eso es demasiado difícil de elegir y preferís vuestra propia persona, como autosexual? Y en algún lugar de lo más profundo de vosotros mismos, si sois verdaderamente honestos con vosotros mismos, ¿os atrevéis a admitir que preferís en realidad a las personas de edad —cuanto más viejas son, mejor— y que optáis por el armario

de la gerontofilia? ¿Y qué pasa si preferís a los menores, alrededor de la pubertad, incluso más jóvenes? Eso no es normal, ¿no es verdad? ¿Y cómo calificar esos extraños fantasmas, el fetichismo, el cuero, el látex, la servidumbre, el dolor, la dominación, los pañales, los excrementos?

A propósito de preferencias, ¿preferís a las personas velludas o sin pelo? ¿Ultra musculados o con un poco de tripa? ¿Grandes, corpulentos, gordos, delgados, musculados, pequeños, blancos, negros, rubios, morenos o pelirrojos? ¡Vamos, decidlo!

En *The fluid force of love*, los guerreros de la belleza de Fabre salen del armario. Danzan una oda al amor, esencialmente libre. Porque el amor libera y porque es fluido. Porque el amor es revolucionario. Porque une y elimina todas las contradicciones. *The fluid force of love* es una coreografía que ofrece a la libertad el espacio de no querer ser algo, la liberación última de la voluntad de saber, que determina el modo en que las sociedades afrontan la sexualidad. Y que acoge el misterio de la transformación y canta las alabanzas del fluir de nuestra condición humana. En efecto, ¿Acaso no estamos compuestos principalmente de líquido? ¿O es que preferiríais quedar os en la sequía?

Luk Van den Dries, Universidad de Amberes.
Diciembre de 2019.

ENTREVISTA A JAN FABRE

Nacido en Amberes en 1958, comenzó su actividad artística a finales de los años setenta, desarrollando una obra *proteiforme* que abarca las artes plásticas, la escritura, el teatro, la danza y la *performance*. Acostumbrado a presentar proyectos escénicos fuera de toda norma (comenzando por su reciente *Monte Olimpo*, de 24 horas de duración) y a menudo polémicos, Fabre forma parte de esa generación de directores de escena y de coreógrafos flamencos que han insuflado un viento de renovación al terreno del espectáculo en vivo.

Aparentemente sin límites, su imaginación y su energía creadora pueden desplegarse plenamente en el recinto del Laboratorium. Ese es el nombre que Jan Fabre le ha dado al vasto edificio (cerca de 2.500 m²) puesto a su disposición por el ayuntamiento de Amberes. Reacondicionado de un modo soberbio, este lugar es más inspirador aún porque contiene algunas obras de arte concebidas especialmente para dicho espacio: un perfecto laboratorio de creación para Troubleyn, la compañía de Jan Fabre. Troubleyn era el apellido de su madre.

Como una mirada a la obra de Jan Fabre, el FAB propone descubrir tres espectáculos recientes: *Preparatio Mortis*, un solo creado en 2010, *The Generosity of Dorcas*, solo creado en el pasado mes de junio (y presentado como estreno en Francia) y *Belgian rules/Belgium rules*, una formidable pieza-río creada en 2017 y dedicada enteramente a Bélgica.

El concepto de belleza ocupa un lugar preponderante en su arte y en su vida. ¿Cuál sería su definición de la belleza? ¿Y por qué es tan importante para usted?

Para mí no es una cuestión de estética. Si no, no se trataría más que de maquillaje. La belleza tal y como yo la concibo se funda en la conjunción profunda de valores éticos y de principios estéticos. Además, yo la veo como algo muy frágil, algo parecido a una mariposa: si se la atrapa, se corre el riesgo de destruirla. Como artista, debo defender la vulnerabilidad de la belleza y de la especie humana. Yo puedo encontrar belleza por todas partes en el mundo de hoy puesto que creo fundamentalmente en la belleza y en la humanidad.

Usted acostumbra a presentar a sus intérpretes como a unos “guerreros de la belleza”. ¿Cómo los entrena? ¿Están sometidos a una disciplina específica?

Sí, claro. A lo largo del tiempo he ido desarrollando no ya un método sino más bien una especie de línea, en el espíritu de Artaud. Hoy este parece siempre contemporáneo porque no enuncia un método, sino que propone una línea de conducta filosófica. En el seno de Troubleyn, desde hace cuarenta años me he concentrado en aplicar una línea de conducta con mis actores y mis bailarines. Les hago hacer ejercicios, los inicio en lo que yo llamo “el juego fisiológico”. Este entrenamiento les hace tomar

conciencia de que las emociones no son psicológicas sino que son el resultado de unos impulsos fisiológicos, los lleva a comprender mejor cómo funciona el cuerpo humano. El concepto de actor o de bailarín me parece un concepto burgués del siglo XIX. Los miembros de mi compañía son performers contemporáneos que siguen un aprendizaje muy amplio (danza moderna y clásica, artes performativas, artes visuales...) y se interrogan sobre el lugar del cuerpo en el mundo y en la Historia.

Hay algo muy físico, algo orgánico en vuestra práctica artística. El cuerpo humano parece suscitar en usted una curiosidad —o una fascinación— inagotable.

El cuerpo es la medida humana de todo. Siempre ha sido el tema principal de mi investigación artística. Del cuerpo humano me interesa todo y me inspira todo, desde los órganos hasta los músculos pasando por la sangre, el esperma, el esqueleto o el cerebro. En torno a él concebí la exposición Ma nation: l'imagination (Mi nación: la imaginación) para la Fundación Maeght.

Sus obras son calificadas a menudo de escandalosas o provocativas y pueden suscitar reacciones muy violentas. ¿Cómo se sitúa usted en relación a eso?

Yo no he tenido nunca la voluntad de provocar a lo largo de mi trayectoria como artista. Mis obras proceden de una búsqueda y de una necesidad. El hecho de que sean juzgadas como provocadoras es el resultado de una incompreensión. Por otro lado, bajo el término "provocación" se puede entender también una estimulación del espíritu, una incitación al pensamiento y a la reflexión. En ese sentido, la provocación es algo positivo.

En su opinión, ¿qué papel desempeña el teatro —o el arte en general— en el mundo moderno?

Yo soy un artista naïf, que piensa que el arte tiene poder en la sociedad y que la sociedad necesita al arte y a sus artistas. Si le quitáis el arte la sociedad se autodestruirá. Una sociedad con buena salud cuida siempre de sus artistas, de los filósofos y de los científicos. Una democracia debe defender siempre a estos individuos ya que ellos plantean las preguntas adecuadas a la sociedad y cuidan sus heridas. Para mí, el arte y la belleza poseen una función espiritual fundamental en nuestras sociedades. Por encima de cualquier cinismo, todo mi arte se funda en esa íntima convicción.

Su compañía trabaja desde comienzos del año 2000 en el seno del Laboratorium. ¿Qué le aporta ese lugar?

A lo largo de los años, he decidido no adaptarme demasiado al sistema del teatro y del arte. Acepté este edificio para poder disfrutar de una especie de soberanía. Así, en estos últimos años, he podido trabajar durante un año entero con veinticuatro personas en un proyecto como el de Monte Olimpo. ¿Qué otra compañía en el mundo puede permitirse algo así? Es una decisión política, difícil de mantener económicamente ya que todo el sistema te presiona para que produzcas periódica y rápidamente, para ganar dinero. Yo no concibo el arte de esta forma. Para mí, resulta esencial tener tiempo para poder profundizar en un proyecto, para ir cada vez más hasta el fondo. Yo me puedo tomar hasta dos o tres años para preparar una exposición, por ejemplo.

Vayamos ahora a las piezas presentadas durante el FAB, empezando por *Belgium rules/ Belgian rules*. ¿Cómo nació esta obra y a qué deseo respondió?

Es un proyecto que yo tenía en la cabeza desde hace años. Me es muy querido por una sencilla razón: yo amo a Bélgica. También amo la monarquía y estoy contra el nacionalismo de extrema derecha, contra la gente que quiere destruir el país. La monarquía me parece el mejor muro contra la deriva hacia la extrema derecha que se está observando actualmente en Europa. Yo quería proponer una celebración crítica de Bélgica de modo que la pieza se muestra también muy crítica, sobre todo en el tema de las relaciones que Bélgica mantiene con sus antiguas colonias, pero expresa también una fuerte empatía. A pesar de sus defectos, me encanta este pequeño país al borde del mar del Norte, hermoso, raro y loco. Y estoy más ligado aún a Amberes, esa ciudad de ninguna parte en un país de ninguna parte. Además, en mi calidad de artista, me siento íntimamente ligado a los grandes maestros flamencos del pasado: El Bosco, Rubens, Van Dyck, Van Eyck, Memling...

En el programa del FAB figura igualmente *Preparatio Mortis*. A pesar de su título y de su dispositivo escénico, que evoca un mausoleo bordeado de flores multicolores, la pieza aparece como una oda a la vida y al desarrollo.

Sí, así es. Es una pieza sobre la vida, sobre la necesidad de aceptar la muerte para lograr/alcanzar la vida. Yo la creé especialmente para Annabelle Chambon, que es miembro de mi compañía desde hace casi veinte años. Annabelle es una intérprete fantástica. En particular, ella posee el talento de la metamorfosis física.

Para terminar, hablemos de *The Generosity of Dorcas*, la tercera pieza programada en el FAB y su última creación hasta la fecha. ¿De dónde le llegó la idea de esta pieza?

En primer lugar, y sencillamente, del deseo de crear un solo para Matteo Sedda, con quien trabajo desde hace cuatro o cinco años. Matteo posee una inteligencia fisiológica increíble. Por otra parte, es alguien muy generoso, muy amable y abierto, que cuida de los otros y de la vida. En mí, su personalidad me resonó a la figura bíblica de Dorcas, una mujer de una generosidad extrema que fabricaba vestidos con los suyos propios para dárselos a los pobres. Yo creo solos únicamente para intérpretes que me inspiran y que estimulan mi creatividad. Me veo como un servidor de la belleza y como un servidor de estos grandes intérpretes de performances.

Entrevista realizada por Jérôme Provençal.

EQUIPO ARTÍSTICO

TEXTO, DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA Jan Fabre **MÚSICA** Hao Wu **INTÉRPRETES** Sylvia Camarda, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Conor Doherty, Stella Höttler, Ivana Jozić, Pietro Quadrino, Matteo Sedda, Irene Urciuoli **ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO** Jan Fabre **DRAMATURGIA Y AYUDANTE ARTÍSTICO** Miet Martens **DISEÑO DE ILUMINACIÓN** Wout Janssens **TÉCNICO** Wout Janssens **JEFA DE PRODUCCIÓN** Alma Auer **COORDINACIÓN EMPRESARIAL** Joost Claes **DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL Y PLANIFICACIÓN DE GIRAS** Laurent Langlois

TRADUCCIÓN HOLANDES-FRANCÉS Daniel Cunin / **TRADUCCIÓN HOLANDES-ITALIANO** Franco Paris / **TRADUCCIÓN FRANCÉS-INGLÉS** Ian Monk

PRODUCCIÓN Troubleyn/Jan Fabre(BE) **COPRODUCCIÓN** Bonlieu Scène nationale Annecy (FR), Charleroi danse, Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles (BE), Teatro Central Sevilla (ES) et Perpodium (BE) **CON EL APOYO DE** Tax Shelter del Gobierno Federal Belga Troubleyn/Jan Fabre está subvencionado por el gobierno flamenco y apoyado por la ciudad de Antwerp.

DURACIÓN 80 minutos.

>>próximamente

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS.
Consulta periódicamente nuestra web para información actualizada.

CIRCO/DANZA
**CAMILLE DECOURTYE/
BLAÏ MATEU TRIAS/BARO
D'EVEL**

Falaise
(segunda parte del díptico
Là, sur la falaise)

ARTES DEL MOVIMIENTO/
TEATRO
**JULIO LEÓN ROCHA/
FRAN PÉREZ ROMÁN/LA
EJECUTORA/TEATRO A
PELO**

Las que arden
ESTRENO ABSOLUTO

C/ JOSÉ DE GÁLVEZ, 6 · SEVILLA · T. 600 155 546

WWW.TEATROCENTRAL.ES