

El Coro ¿Para qué sirve la tragedia?

Un proyecto site specific de Juan Navarro

SINOPSIS

Un coro popular formado por personas invidentes decide reescribir los cuatro movimientos que componen la 9ª Sinfonía de Beethoven. Una suerte de Corifeo que conoce las reglas del escenario les ayuda con la partitura y los movimientos escénicos. No quieren usar instrumentación, solo sus voces se harán cargo de la nueva partitura experimental. Durante los ensayos, el grupo habla sobre las tragedias, los temores y las problemáticas de la sociedad actual. No llegan a ninguna conclusión ¿Para qué sirve la tragedia? En realidad, lo que buscan es entender la cabeza y el cuerpo de Beethoven, la sordera implacable que le aislaba por completo del mundo, y su deseo de liberar a la humanidad de algo, tal vez de la tragedia.

Pocos años después del gran éxito de la 9ª llegó la muerte del compositor, y en sus últimos estertores dijo: Aplaudid amigos, la comedia se ha terminado.

El Coro ¿Para qué sirve la tragedia? Es un proyecto site specific que se desarrollará con Corales de diferentes ciudades de Europa durante el 2023 y el 2024.

PROPUESTA

*Los asistentes bebían vino y caían en orgías. El Corifeo fue convertido más tarde en primer actor y, en lugar de cantar al unísono con el resto del corazón, empezó a dialogar con él, así nació el teatro. **El origen de la tragedia. F. Nietzsche.***

¿Por qué canta el coro?

EL CORO tratará de dar respuesta a las preguntas que genera la sociedad respecto a su funcionamiento actual, profundizando especialmente sobre las tragedias que nos acompañaron este Siglo XXI, en algunos casos provocadas por el deseo de una persona. ¿Cómo afectan al curso de nuestras vidas las tragedias colectivas? Estas inquietudes entorno a deseo y tragedia serán el motor para la investigación y la creación de la dramaturgia y la partitura musical.

El Coro. Identidad Colectiva, identidad individual.

Formar parte de un coro representa acercarse a la expresión artística en esencia. Cantar y bailar como colectivo implica asumir cierta pérdida de la propia identidad, ser parte del grupo.

Una propuesta intercultural e interdisciplinar.

Todos en EL CORO son iguales, a la vez que todos tienen una voz diferente, modulada a través de su lengua, nacionalidad, cultura, religión y profesión. Se establecerá un diálogo interdisciplinario entre las profesiones de EL CORO y la música, la interpretación y la arquitectura, las tres disciplinas que funcionan como detonadores para la creación.

*Todo hombre, el mejor, al igual que el más miserable, lleva un misterio que, de ser conocido, haría odioso a todos los demás. **Iluminaciones II. Walter Benjamin.***

Un debate público.

A través de la obra literaria Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, introducida a través de la figura del Corifeo, se pide a EL CORO reflexionar sobre cómo la experiencia personal o la decisión de uno de nosotros en un momento determinado, puede afectarnos a todos, puede cambiar el rumbo de nuestro entorno o incluso el rumbo de la historia de la humanidad. Estos momentos estelares, tal y como ocurrió realmente en la historia, parten o terminan en una tragedia.

Historia del coro.

En la época clásica, El Coro estaba formado por ciudadanos atenienses sin trabajo a quienes la ciudad, por medio de un subsidio público, eximía por ejemplo del servicio militar entre otras cosas. Durante el tiempo de preparación de las obras antes del estreno, el estado sufragaba todos los gastos de vestuario, entrenamiento físico y vocal. El Coro dio voz a las preguntas de los ciudadanos que querían entender el funcionamiento de la democracia: ¿Cómo se aprende a vivir con el enemigo, que puede ser nuestro vecino o hermano? (La Orestíada); ¿Cómo se debe preservar la libertad frente a la tiranía autocrática? (Los persas); ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los muertos tras un terrible y sangriento conflicto? (Antígona). El Coro se convierte de este modo en el origen de la tragedia según Nietzsche. Los ciudadanos que se suben al escenario, se convierten en el espejo de las vidas de esos otros ciudadanos comunes sin una presencia en la vida pública. El Coro expone antecedentes que nos aclaran los problemas de la vida cotidiana, nos hace reconocer lo que ocurre fuera de la vista de los espectadores. Es en esencia el espectador ideal, en la medida en que es el único observador visionario de un mundo hasta entonces no representado sobre la escena. El Coro es el primer germen que dio vida a la idea de teatro tal y como lo entendemos hoy en día.

Metodología para la creación.

A lo largo del año 2022 y 2023 se han realizado una serie de Laboratorios de Investigación por diferentes países, donde se han abordado tanto las inquietudes musicales y coreográficas del coro, como también las preguntas conceptuales que nos sugiere nuestra relación con la tragedia ajena y personal. También se ha realizado una residencia artística con todo el equipo de dirección, ampliado en toda la ficha artística, donde hemos terminado de diseñar el dispositivo escénico que se relacione con cada ciudad en concreto.

*El coro ditirámico es un corazón de metamorfosados que han perdido completamente el recuerdo de su pasado familiar, de su posición civil. Se han convertido en sirvientes del Dios que viven fuera de toda época y toda esfera social. **El origen de la tragedia.***
F. Nietzsche.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y creación: JUAN NAVARRO

Dirección musical y composición: JORDI LALANZA

Ayudante de dirección: MANEL BARNILS

Interpretación: JUAN NAVARRO y MERCEDES LOSADA

Espacio escénico: MANEL BARNILS

Dirección técnica e Iluminación: FERDY ESPARZA

Producción: ANTIC TEATRE

Producción ejecutiva: MOUSIKÉ

En colaboración especial para Teatros del Canal: CORO FERMÍN GURBINDO (ONCE Madrid) dirigido por IGNACIO PARRÉS.

Colaboración: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA / GRUPO SOCIAL ONCE / TEATROS DEL CANAL.

Agradecimientos: THE WALL RECORDS / L'ANIMAL A L'ESQUENA / LA INFINITA / TEATRO ENSALLE

DIRECCIÓN, CREACIÓN E INTERPRETACIÓN

JUAN NAVARRO DE CASTRO (ALBACETE, 1969)

Tras compaginar estudios de arte dramático y ciencias políticas en Madrid, en 1990 comienza a trabajar como actor y director con compañías imprescindibles del teatro contemporáneo europeo.

Ha trabajado con artistas y compañías como La Fura dels Baus, Anita Saikh, Einstürzende Neubauten, Roger Bernat, Sara Molina, Marta Galan, Markus Öhrn, Jan Lawers y Need company, Anna Boralho y Joao Galante, Luis Garay. Desde 2000 se

convierte en aliado habitual de Rodrigo García y La Carnicería Teatro. Entre 2014 y 2017 forma parte del proyecto Humain trop Humain dirigido por Rodrigo García en el CDN Montpellier.

Vive en Barcelona y su trabajo como director continúa su curso con propuestas como Tala de Thomas Bernhard, Fiestas Populares, Agrio Beso, Baby, Nancy Spungen, Pequeño preludio Inmortal, No one es island, Se Alquila, archivo vivo del actor, En lo alto para siempre de David Foster Wallace, entre otros.

Su labor como docente realizando talleres de creación, ha pasado por sitios como la Escuela Superior de Diseño Elisava (Barcelona), Universidad Popular (Bogotá), Teatro Luis Peraza (Caracas), Centro de experimentación escénica La Poderosa (Barcelona), Garage 29 (Bruselas), Université Paul Valery (Montpellier), Université La Manufacture (Lausana), Institut del Teatre (Barcelona).

En 2020 crea el colectivo de música experimental y audiovisual Trilaphon.

DIRECCIÓN MUSICAL Y COMPOSICIÓN

JORDI LALANZA GARCIA (BARCELONA, 1974)

Jordi Llanza ha desarrollado una larga trayectoria en distintas disciplinas musicales. En el ámbito pianístico estudia con el Doctor-Catedrático Leonid N. Sintsev en San Petersburgo y en Barcelona haciendo recitales tanto con formaciones de cámara como con orquesta y solista por todo el mundo, desde México a Rusia pasando por Inglaterra y España. Su gran inquietud le ha llevado a trabajar intensamente en el ámbito pedagógico donde sus alumnos han sido premiados en diferentes concursos nacionales e internacionales ya escribir un libro "Variaciones sobre temas populares catalanes" donde propone una serie de obras con un planteamiento pedagógico innovador

y muy enriquecedor para la etapa elemental de piano. Ha realizado clases magistrales con los pianistas Ludmil Angelov, Adolf Pla, John Warburton y Barbara Hesse-Bukowska en Madrid, Toledo e Inglaterra.

Titulado en Dirección de orquesta (ESMUC), Composición (Cons. Badalona) y Teoría y lenguaje musical (Cons. Liceu), estudia composición con Alejandro Civilotti y Josep Soler. Obtiene el título Superior de Composición siendo galardonado con el premio de honor de fin de carrera por el Conservatorio de Badalona (BCN) cursando posteriormente un Postgrado en Composición en la UAB.

Ganador de varios concursos de composición, como el concurso Frederic Mompou (2002), tiene publicadas diversas obras con las editoriales Boileau y Clivis.

En el ámbito de la dirección orquestal ha estudiado con Salvador Brotons, Lutz Köhler y Jordi Mora en la ESMUC y con los maestros Donato Renzetti y Ennio Nicotra en Italia. Ha dirigido orquestas de jóvenes de diversas escuelas de música, así como diversas Orquestas profesionales como la Orquesta Ilya Musin en Madrid y la orquesta Octavio de Moscú en Málaga, entre otros, así como varios coros. Actualmente, es director titular de la Polifónica Joya de Alella, de la coral Xabec del Masnou y la coral Nova Ègara de Terrassa. Paralelamente estudia Musicología en la UAB obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la UAB.

Ha trabajado como profesor asociado en el Conservatorio Superior de Música de Palma de Mallorca (2009/2013), en el Conservatorio Profesional de música de Reus (2018/19) y en diversas escuelas públicas y privadas de Cataluña como jefe de estudios y profesor.

Es profesor invitado en el Máster en Arte Interdisciplinario de la UB-ESMUC (2015 hasta la actualidad) y es invitado regularmente como tribunal en varios concursos de piano como el Concurso Internacional de las Cortes de Barcelona y el de Benaguasil (Valencia), así como para impartir conferencias (República Dominicana 2009, Barcelona 2014 y Pamplona 2018, entre otros) y talleres de formación musical para profesores y estudiantes.

Actualmente, es tesorero y fundador de la Asociación pianística Leonid Sintsev y director artístico del Premio de Música Ciudad de Mataró.

ESPACIO ESCÉNICO Y AYUDANTE DE DIRECCIÓN

MANEL BARNILS DIAZ (BARCELONA, 1982)

Arquitecto de profesión y músico desde la adolescencia, en los últimos años ha iniciado un giro en su vida profesional hacia el mundo del teatro y de la producción audiovisual. Después de trabajar más de 10 años en despachos de arquitectura, el último período en 2BMFG Arquitectes, despacho de arquitectura y estructuras arquitectónicas encargado de parte del proyecto de la Sagrada Familia en Barcelona entre otros, decidió cursar un Máster en Diseño Escenográfico en la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona ELISAVA. Allí conoció a Juan Navarro, al que ha asistido en obras como En lo alto para siempre de David Foster Wallace o Se Alquila. Archivo vivo del actor. Ha realizado

también trabajos de asistente en la dirección en (M.) Fartlek de Sergi Ducet, donde también actuaba y era creador del espacio audiovisual.

Los últimos estudios que se encuentra realizando actualmente son los cursos del Itinerario Beckett de dramaturgia, disciplina en la que desea profundizar como herramienta de trabajo para las futuras creaciones escénicas.

Aparte de su experiencia personal, es copropietario junto a su hermano Rafel Barnils del espacio The Wall Records, un espacio de creación musical y audiovisual que cuenta con estudio de grabación, locales de ensayo y una sala polivalente para el desarrollo de proyectos audiovisuales.

Apuntador, un grupo de post hardcore, y Trilaphon, colectivo de creación audiovisual, son los dos proyectos musicales en los que se encuentra actualmente inmerso.

INTÉRPRETES

CORO FERMÍN GURBINDO (ONCE Madrid) – Actuación Teatros del Canal

Conformado por un grupo de 26 personas, la gran mayoría con ceguera y discapacidad visual grave. Derivado del Orfeón Fermín Gurbindo, éste se transforma en Coro a partir de 2020 con la renovación de todos sus miembros y de dirección. Actualmente ya ha realizado conciertos dentro de la Semana de la ONCE en la Comunidad de Madrid y el Ciclo de Conciertos de Música Coral organizado por la Federación Coral de Madrid.

Director: Ignacio Parres García

Comenzó su carrera musical a los 14 años siendo una pieza suya de piano su primer estreno en público cuando tenía 15 años. Concluyó sus estudios de Piano y Armonía en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y es Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Su faceta como compositor es constante y variada, componiendo obras para coro, piano y otros instrumentos. En verano de 2010 se le concedió el primer premio en el XIV Concurso de Composición para Coros de la Federación de Coros de Vizcaya con su habanera “La niña morena”.

Tiene una dilatada experiencia en la dirección de coros, ha dirigido varias agrupaciones corales como el coro de música pop “Alderaán”, el coro “Vallekanta” o el “Coro de Cámara A Capella”, dando una gira de varios conciertos de música renacentista por Italia.

COROS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO ANTERIORMENTE

CORAL NOVA EGARA. TERRASSA – ANTIC TEATRE, BARCELONA. ABRIL 2023.

CORAL CIDADE DE VIGO, VIGO – TEATRO ENSALLE, VIGO. JUNIO 2023.

ARTÍCULOS PUBLICADOS

El coro y la tragedia | Óscar Cornago – TEATRON

Tal vez seas parte de un coro, o trates de mantenerte a distancia de todos los coro, o ni siquiera sepas qué es un coro, o quizá pienses que la felicidad solo puede existir dentro de un coro, o al revés, que el coro es el infierno. Es con esta duda que empieza esta historia.

El escenario en penumbras. Mallas de plástico que cuelgan del techo, como las que se utilizan en las obras. Laberinto de luces. Un grupo numeroso de gente entra, de uno en uno. (Es el coro, no parecen profesionales.) Sus voces surgiendo del fondo de la escena, a oscuras. Una presencia extraña, ¿mujer, hombre?, pasiva, ajena, madre, guía, vidente. El artista, actor, genio, desmemoriado, solo, atormentado. Y su gran obra, la novena sinfonía de Beethoven, cuyos movimientos ordenan el relato del final de una vida.

SEGUIR LEYENDO:

<http://www.tea-tron.com/oscarcornago/blog/2023/05/14/el-coro-y-la-tragedia/>

Para qué sirve la tragedia, Juan Navarro| Alfonso Becerra – ARTEZBLAI

El tiempo pasa, pero no consigue mermar la sorpresa y el asombro que son capaces de generar creadores como Juan Navarro. Debe hacer unas tres décadas, desde los 90, que soy espectador de este fenómeno de las artes escénicas y de la naturaleza. Pienso que lo fenomenal siempre atraviesa esos dos polémicos y resbaladizos conceptos: naturaleza y arte (artificio), biología y ficción, ecosistema y relato, contexto y obra.

El Teatro Ensalle de Vigo, que cumple en octubre de 2023 veinte años de resistencia feliz, es el lugar donde he podido volver a re-encontrarme con sensaciones y emociones que solo Juan Navarro consigue activar. Puede parecer que las sensaciones, más físicas quizás, y las emociones, solo son un reducido conjunto universal (frío, calor, excitación, alegría, tristeza, asombro, paz, desasosiego, etc.). Sin embargo, creo que la experiencia artística en las denominadas “artes vivas”, en las que se da un encuentro en directo, en proximidad y co-presencia, trabaja con tensiones (ritmos) que nos afectan de maneras muy complejas y ricas difícilmente definibles. Ahí, las sensaciones y emociones cobran un sentido único, se singularizan.

SEGUIR LEYENDO:

<http://www.tea-tron.com/oscarcornago/blog/2023/05/14/el-coro-y-la-tragedia/>

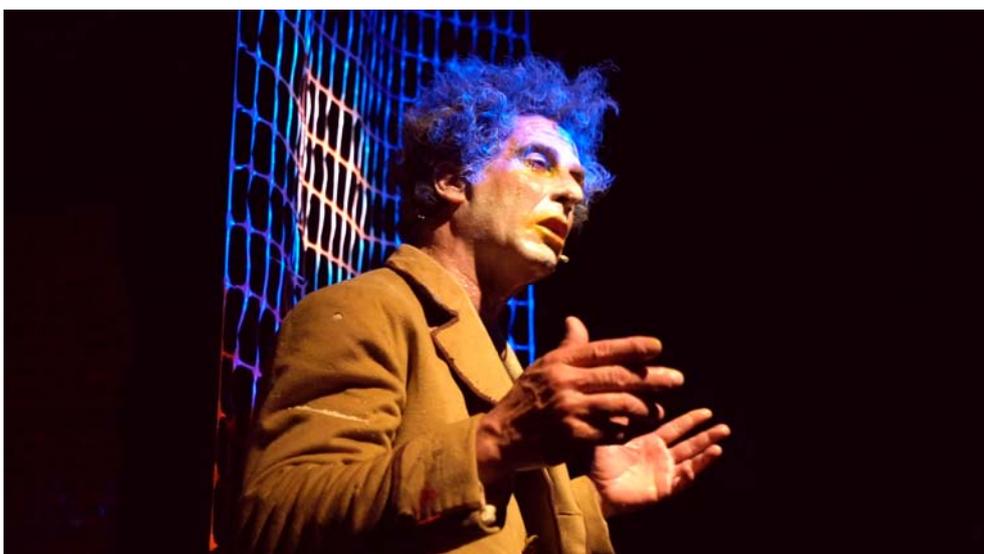
Notas que patinan #128: ¿Para qué sirve la tragedia? | Rubén Ramos Nogueira – TEATRON

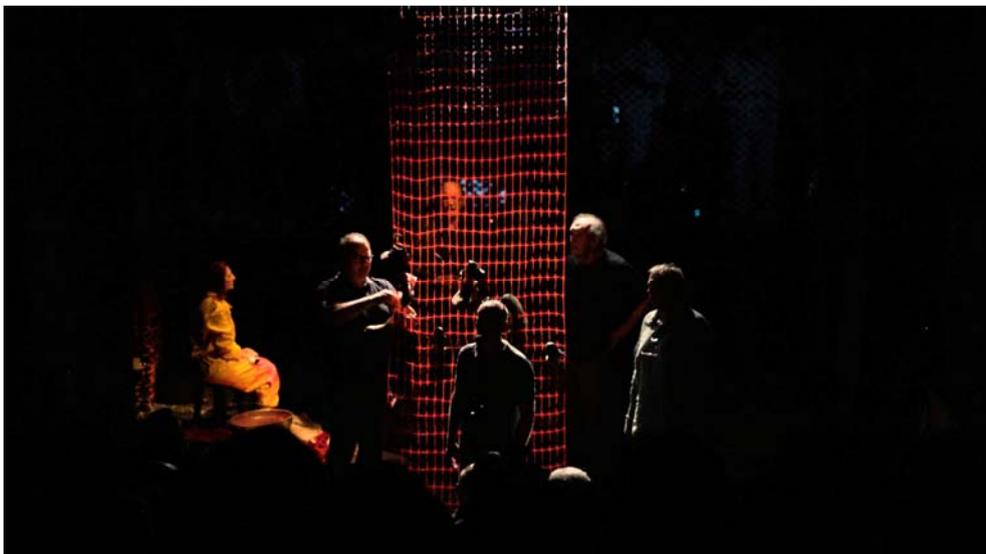
El coro. ¿Para qué sirve la tragedia?, de Juan Navarro, estrenada la semana pasada en el Antic Teatre, comienza con unas breves y titubeantes palabras introductorias que el propio Juan Navarro dirige al público desde el camerino mientras contemplamos unas hipnóticas proyecciones que recuerdan a un videojuego antiguo del tipo comecocos flotando por el escenario gracias a una especie de telones de plástico en forma de red que dejan ver lo que hay detrás al mismo tiempo que sirven de pantalla. Juan Navarro, veterano y reconocido performer, actor y creador escénico de cincuenta y tres años, es conocido por su larga colaboración con Rodrigo García pero también con Roger Bernat (con quien estrenó *De la impossibilitat* de conjugar el verb estimar hace justo veinte años, en la inauguración del Antic Teatre) y muchos otros (Marta Galán, Jan Lauwers o *La Fura dels Baus* en sus inicios, por poner sólo algunos ejemplos). Pero Juan Navarro también tiene una larga trayectoria como creador escénico con una buena lista de obras que guardamos en nuestra memoria, como *Fiestas Populares* (estrenada en el Mercat de les Flors en 2005 junto a Ignasi Duarte), *Agrio Beso* (estrenada en 2007 en la Sala Apolo con Agnès Mateus y Corcobado), *El bosque* (estrenada en 2018 en el festival TNT junto a Pablo Gisbert) o *Se alquila, archivo vivo del actor* (en colaboración con Óscar Cornago en 2020). Sólo son algunos ejemplos. La lista es mucho más larga. Pero, como él mismo dice en la introducción de su última obra, para tener éxito hay que ganar mucho dinero. Él no ha ganado lo suficiente.

SEGUIR LEYENDO:

<http://www.tea-tron.com/rubenramos/blog/2023/05/04/notas-que-patinan-128-para-que-sirve-la-tragedia/>

FOTOGRAFIAS

VIDEO PROMOCIONAL

<https://vimeo.com/828271348/230e8fbb68>

CALENDARIO

- Enero 2022

1r. Laboratorio de investigación realizado con el elenco del Master de creación de artes escénicas en la Universidad Paul Valery de Montpellier, Francia. Temas de desarrollo: El deseo individual como origen de la tragedia colectiva. Música Popular versus música abstracta.

- Octubre 2022

2o. Laboratorio de investigación realizado con el elenco del Master de creación de artes escénicas en la Universidad Paul Valery de Montpellier, Francia.

- Enero 2023

Residencia artística con todo el equipo interno de El Coro. L'Animal a l'Esquena, Celra, Girona.

- Febrero 2023

Residencia artística del equipo de dirección. La Infinita, L'Hospitalet de Llobregat.

- Marzo 2023

Ensayos generales. The Wall Records, Cerdanyola del Vallès.

Ensayo abierto de la pieza en el Auditori de Terrassa.

FUNCIONES

- 27 de Abril de 2023 - ESTRENO - ANTIC TEATRE, BARCELONA

- 2 al 4 de Junio 2023 - TEATRO ENSALLE – VIGO

- 11 al 14 de Enero 2024 – TEATROS DEL CANAL – MADRID

- Marzo 2024 – FESTIVAL MEET YOU – VALLADOLID

CONTACTO

Dirección

JUAN NAVARRO DE CASTRO

carbura69@gmail.com

+34 629 346 771

Producción ejecutiva

MOUSIKÉ

administracio@mousike.cat

+34 610 743 453

Dirección técnica

FERDY ESPARZA

ferdy.esparza@gmail.com

+34 658 140 274

Comunicación

MANEL BARNILS DIAZ

manel.barnils@gmail.com

+34 676 702 545