

JOGLARS

Joglars es una de las compañías más longevas y estables de Europa con 55 años de vida, constituida en 1961. Nuestro proceso de creación parte de una documentación exhaustiva combinada con improvisaciones para finalizar con la selección de los momentos definitivos que constituirán el argumento central.

Partimos muchas veces de la situación como unidad elemental de nuestro teatro, ésta es como la célula del cuerpo de la obra. Así, de la misma manera en que el científico puede deducir todo un mundo a partir del microcosmos, nosotros tratamos de elaborar lo mismo a partir de una acción, unas palabras o un gesto.

Lo caracteriza la ubicación de nuestro espacio de creación en "La Cúpula" de Rupit, donde ensayamos los montajes. En ese entorno es donde la compañía vive concentrada y aislada del ruido urbano durante los intensos ensayos, un retiro en consonancia con la firme convicción de que es la posibilidad mejor y más eficaz de trabajar, así como de vivir en equilibrio con la naturaleza.

Nuestro teatro se caracteriza entre otras cosas por unos espacios escénicos funcionales, sugestivos, poéticos, de intensa plasticidad, en el que la iluminación es un elemento esencial. Muchas veces son escenografías con una gran complejidad pero sin embargo el público las percibe como sencillas, menos es más.

El uso del sarcasmo y la sátira, la importancia del humor y la ironía como un lenguaje con el que dar cauce expresivo a inéditos niveles de la realidad humana, la idea erasmista del poder dignificador y crítico de la risa, la importancia de la

música como un elemento decisivo para captar matices, crear atmósferas, reconocer situaciones, transmitir intensidad, incitar a un ritmo y enriquecer la acción del actor son nuestras máximas.

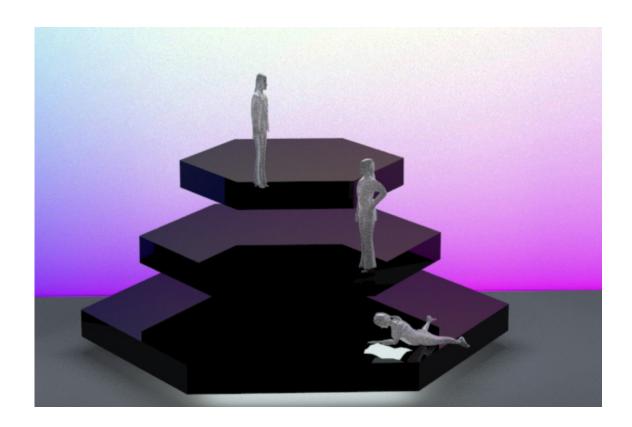
Parte de nuestras obras han sido publicadas por Cátedra (Letras Hispánicas) con la edición crítica de Milagros Sánchez Arnosi, por Pigmalión, SGAE y en catalán por la Diputación de Barcelona e Institut del Teatre. Nuestras más de 30 producciones teatrales han viajado por Alemania, Andorra, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Mexico, Perú, Holanda, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Venezuela, Polonia,...

Compañía premiada en varias ocasiones entre los que destacan Premio Nacional de Teatro (Ramon Fontserè), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Els Joglars, Premio Max (Ramon Fontserè), Premio Fundación HAMADA de Edimburgo, Premio de la Crítica del Certamen del Festival Europeo de las Artes de Edimburgo entre otros

Más información en nuestra web.

En esta ocasión centramos nuestra mirada en los medios de comunicación. Algo que empezó con una pluma de cuervo o un cincel, con el paso del tiempo se ha convertido en una máquina voraz e inenarrable de éxito y poder. Nació de la necesidad de transmitir información vital para la sociedad, pero poco a poco ha devenido un negocio del entretenimiento, más centrado en desarrollar una "fast truth" para la masa que en su legítimo objetivo primero. Su cota de poder e influencia es proporcional al número de ventas para ello esta máquina no dudará en matizar, manipular, retocar, filtrar o enfangar la realidad. No importan ni la ética ni la moral, el objetivo es sosegar a la masa, tenerla en vilo, atenta, adicta a la última hora. A su vez la masa es presentada como una devoradora pantagruélica de información fresca y renovada constantemente.

Una vez más partimos de nuestro punto de vista satírico, con escenas pautadas musicalmente que destilan mordacidad. Vemos el desarrollo diario de un gran periódico "ZENIT". Observamos los entresijos de sus oficinas, el día a día de sus periodistas convertidos en media workers, las amistades y obligaciones de sus propietarios, el enfrentamiento entre el periodismo ético y la voracidad del medio...

El peligro recae en que esta maquinaria que se puso en marcha por unos motivos nobles ha sido desvirtuada por la locura consumista y ahora está fuera de control y ni sus mismos creadores la pueden dominar.

Julian Ortega, Juan Pablo Mazorra, Martina Cabanas, Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu y Xevi Vilà

FICHA ARTÍSTICA

ACTORES: RAMON FONTSERÈ

PILAR SAÉNZ DOLORS TUNEU

XEVI VILÀ

JULIÁN ORTEGA

JUAN PABLO MAZORRA

Dramaturgia: Ramon Fontserè

Martina Cabanas

Dirección:Ramon FontserèEspacio escénico:Martina CabanasAyudante de dirección:Martina CabanasVestuario y atrezzo:Laura GarciaDiseño de iluminación:Bernat Jansà

Técnico de sonido: Guillermo Mugular **Técnico en gira:**Manel Melguizo

Coordinación técnica: Pere Llach

Coreógrafos:Cia. Mar GómezDiseño gráfico:Arkham StudioFotografía:David Ruano

Coordinación giras y medios: Alba Espinasa

Producción ejecutiva: Montserrat Arcarons

Alba Espinasa

Catering: Hort d'en Roca, Rupit

Agradecimiento especial a Albert Boadella

Con la colaboración de:

Ramon Fontserè

Torelló (Barcelona), 1956

Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona. Fue miembro de la compañía de teatro La Gàbia de Vic (Barcelona) como actor y ayudante de dirección.

Desde 1983 forma parte de Els Joglars con los que ha realizado numerosas funciones de las obras de Albert Boadella en teatros de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Desde diciembre de 2012 es director de Joglars, sustituyendo a Albert Boadella en el cargo.

TEATRO

Ha participado como actor en las siguientes obras de Els Joglars dirigidas por Albert Boadella:

- 1983 Teledeum
- 1985 Virtuosos de Fontainebleau
- 1987 Bye, bye Beethoven
- 1991 Yo tengo un tío en América

interpretando los personajes protagonistas de:

- 1989 Columbi Lapsus (Marzinkus/Juan Pablo I)
- 1993 *El Nacional* (Don Josep)
- 1995 Ubú President (Excels)
- 1997 La increíble historia del Dr. Floit & Mr. Pla (Josep Pla)
- 1999 Daaalí (Salvador Dalí)
- 2001 La Trilogía: Ubú, Pla, Daaalí
- 2004 El Retablo de las Maravillas (Don José)
- 2005 En un lugar de Manhattan (Don Alonso)
- 2006 Controversia del toro y el torero (Torero)

- 2008 La cena (Maestro Rada)
- 2010 2036 Omena-G
- 2011 *El Nacional* (Don José)
- 2013 El coloquio de los perros (Cipión)

TELEVISIÓN

Ha participado en las series de televisión de Els Joglars dirigidas por Albert Boadella:

- Som 1 Meravella. (1988 TVE)
- Ya Semos Europeos. (1989 TVE)
- Orden Especial (1991 TVE)
- Vaya día (1995 Canal+)

CINE

- Buenaventura Durruti, anarquista (1.999) Escrita y dirigida por Jean-Louis Comolli e interpertada por Els Joglars. Interpreta el personaje de Francisco Ascaso.
- Soldados de Salamina, (2002). Escrita y dirigida por David Trueba basada en la novela de Javier Cercas. Interpreta el personaje de Rafael Sánchez Mazas.
  Película candidata al premio Oscar 2003 en la categoría mejor película en lengua no inglesa.
- ¡Buen viaje, Excelencia!, (2003). Escrita y dirigida por Albert Boadella. Producida por Andrés Vicente Gómez. Interpreta el personaje de Francisco Franco, protagonista.
- *El séptimo día* (2003). Dirigida por Carlos Saura con guión de Ray Loriga. Interpreta el personaje de uno de los hermanos Izquierdo.
- Hay motivo (2004). Película colectiva. Protagoniza el episodio "La mosca cojonera" dirigido por Antonio Betancour.
- *La Torre de Babel* (2006). Escrita y dirigida por Giovanna Ribes. Interpreta el personaje de Don Luis.
- *Hécuba. Un sueño de pasión* (2006). Documental de José Luis López-Linares y Arantxa Aguirre sobre el oficio de los actores en España.
- *Tres días con la familia* (2008). Escrita y dirigida por Mar Coll. Interpreta el personaje de Pere.
- *Todas las canciones hablan de mí* (2010) Dirigida por Jonás Trueba. Guión de Jonás Trueba y Daniel Gascón. Interpreta el personaje de Luismi.
- Madrid 1987 (2011) Dirigida por David Trueba .Colaboración
- Insensibles (2012) Dirigida por Juan Carlos Medina

 Vivir es fácil con los ojos cerrados (2013) Dirigida por David Trueba. Premio Goya a la mejor película 2014

AUTOR

Es autor del libro *Tres pies al gato, diario de un actor* (Edicions 62, 2001 y Muchnick Editores, 2002) donde a través de un dietario narra su peculiar y rural forma de construir los personajes al afrontar el oficio de actor.

Y también Viva la tierra (Editorial Tropos 2013) su primer libro de ficción, una novela sobre personajes reales que por su especial manera de ser viven al margen de los dictados de la sociedad.

BLOGS

Es autor del blog *Crónicas por lo vagini* que incluye la serie *Ruta sexshopea*, un profundo y rigurosos análisis de algunos de los más afamados sex-shops de la península.

PREMIOS

Individuales:

- Premio de la Crítica de Barcelona por *Ubú President* (España,1996)
- Premio Max de interpretación masculina por *La increíble historia del Dr. Floit & Mr. Pla* (España,1998)
- Premio Nacional de Teatro por *Daaalí* (España,2000)

Colectivos:

Junto a Els Joglars ha recibido diversos premios nacionales e internacionales entre los que destacan:

- Premio de la Crítica del Festival de Edimburgo (1992, Reino Unido) por la obra Yo tengo un tío en América y Premio Fundación HAMADA por la misma obra.
- Premio Nacional de Teatro (1994, España) por la obra El Nacional
- Medalla de Oro de las Bellas Artes (1999, España)
- Premio Saulo Benavente al mejor espectáculo internacional (1999, Argentina) por la obra Daaalí

CURSOS

Imparte los cursos "Del Actor al Personaje" y "Creación de un personaje a partir de la observación"

Martina Cabanas i Collell

Licenciada en Arte Dramático en el *Institut del Teatre de Terrassa* (Barcelona/España) ha ido ampliando su formación teatral con diversos cursos en Londres y Buenos Aires. Su primer trabajo como asistente de dirección al lado de Albert Boadella, fundador de la compañía Joglars, la convenció del rumbo que debía tomar su carrera como directora y dramaturga.

Su colaboración con la compañía Joglars se inció en 2008 y cabe destacar entre sus producciones las más recientes en las que ha participado como dramaturga: "El coloquio de los perros" (Adaptación libre de la novela ejemplar homónima de Miguel de Cervantes) y "Vip", en esta última asumiendo también el diseño del espacio escénico.

El aprendizaje del oficio lo ha realizado también trabajando como ayudante de dirección en diversas producciones de teatro y ópera, en Madrid, Buenos Aires y Barcelona, colaborando y aprendiendo de directores de la talla de Guillermos Heras, Marina Bollaín, Javier Daulte o Ramon Fontserè.

Su trabajo como dramaturga, ayudante de dirección y escenógrafa la animan a asumir la construcción global de los espectáculos de una forma artesanal cuidando hasta el mínimo detalle. Permitiendo de esta manera, que la interrelación entre la estructura dramtúrgica, la interpretación actoral, el ritmo del espectáculo y su acabado visual formen parte de un mismo discurso dramático.

<u>JOGLARS 55 AÑOS</u> (PRODUCCIONES PROPIAS)

<u>TEATRO</u>	1999. Daaalí
1961. Mimodrames	2001. Ubu President o los últimos días de
1963. L'art del mim	Pompeya
1965. Deixebles del silenci	2004. El retablo de las maravillas
1966. Mimetismes	2005. En un lugar de Manhatan
1967. Calidoscopi	2005. La torna de la torna
1968. El diari	2006. Controversia del toro y el torero
1970. El joc	2008. La cena
1971. Cruel Ubris	2010. 2036 Omena-G
1972. Mary d'Ous	2011 El Nacional (2ª versión)
1974. Alias Serrallonga	2013 El Coloquio de los Perros
1977. La Torna	2014 VIP
1978. M7 Catalonia	
1979. La odisea	<u>CINE</u>
1980. Laetius	1973 Aullidos
1981. Operació Ubú	1975 El día de los locos
1981. Olympic Man movement.	1999. Buenaventura Durruti
1983. Teledeum	2003. ¡Buen viaje, excelencia!
1984. Gabinete Libermann	
1985. Virtuosos de Fontainebleau	TELEVISIÓN (Series)
1986. Visanteta de Favara	1970. Hablamos Español <i>Televisión de</i> <i>Hamburgo</i>
1987. Bye Bye Beethoven	1976. La Odisea TVE
1989. Columbi Lapsus	1977. Terra d'escudella TVE
1991. Yo tengo un tío en América	1988 Som 1 Meravella TVE
1993. El Nacional (1ª versión)	1989 Ya Semos Europeos <i>TVE</i>
1995. Ubú President	1991. Orden Especial <i>TVE</i>
1997. Dr. Floit & Mr. Pla	1995. ¡Vaya día! <i>Canal +</i>