

BARROCOMATIK, la rebelión de las máquinas

Nace con las ganas de acercar la música antigua a un público familiar, ofreciendo un espectáculo de teatro sin palabras que mezcla clown, teatro gestual, marionetas y poesía visual, con cuatro músicos barrocos en directo: fagot, oboe, tiorba y violín.



La época barroca fue una explosión de formas y colores que enmascaraba una sensación de desconcierto e incertidumbre en los asuntos de las relaciones humanas. La música, como el resto de expresiones artísticas, también lo reflejó. En el espectáculo, cada pieza musical ha sido escogida según la emoción principal de cada escena a la que acompaña, formando así parte de la dramaturgia.



SINOPSIS:

Barrocomatik es la historia de un inventor que nos mostrará su universo envuelto de autómatas que él mismo ha creado: un carrillón musical con cuatro músicos y una muñeca controlada a través de un mando a distancia. Frente al rechazo que vivió durante su infancia, decidió encerrarse dentro de un muro donde la única entrada de aire era la música. La rebelión de las máquinas le conducirá a un viaje emocional que pasará por el compartir, por el jugar y por el sentirse vivo, culminando con su liberación.



El espectáculo habla del aislamiento y de la falsa sensación de seguridad y control, de la capacidad que tenemos las personas para romper muros y continuar adelante, comenzando de nuevo... Del valor que tiene ser persona y ser libre.



CURRÍCULUMS:

Claudio Levati nace en Italia en el 1975.

Se inició en los estudios artísticos con la música clásica, principalmente con el piano y la guitarra.

Su carrera como actor empezó con estudios de commedia dell'arte y teatro de improvisación, entrando a formar parte como actor profesional del "matx de improvisación teatral" en Italia. Sus formadores en el mundo del clown y del teatro de calle son actores de primera línea en este género: Jango Edwards, Peter Ercolano, Eric de Bont, Ian Algie, Loco Brusca, Johnny Melville y Adrián Schzvarzstein.

En el 2004 se traslada a Barcelona y entra a formar parte de compañías catalanas y otras internacionales:

Cia. Kamchatka, cofundador y actor, con la que ha obtenido un reconocimiento artístico internacional y un gran recorrido en el mundo del teatro de calle.

<http://kamchatka.cat/es/portada/>

Intérprete con la Cia. Wandering Orquesta, teatro de calle.

<https://yourszene.com/shows/wandering-orquestra/wandering-orquestra>

Intérprete en la Cia. Xirriquiteula Teatre con el espectáculo "Papyrus" de teatro gestual, para público familiar.

www.xirriquiteula.com/espectacle/papyrus/

Cia. Fadunito con el espectáculo itinerante de calle "+75", actor y co-creador.

<https://fadunito.com/espectacles/mes-75/>

MeMIX, su primer espectáculo solo. Estrenado el 2016 y todavía actuando por Europa.

https://www.claudilevati.com/files/ugd/83e374_32f0870054e0498b8d6cbd7e18873a03.pdf



Cia Street Fools, co-fundador y actor en THE RESCUE.

<https://www.streetfools.com/the-rescue>

Compañía danesa DANSK RAKKERPAK, con quien ha co-creado y es intérprete de los espectáculos "Life is Good" y "The Border".

<https://www.danskrakkerpak.dk/life-is-good>

<https://www.danskrakkerpak.dk/the-border>

2021 crea la compañía KUNE TEATRE con Cristina Aguirre a raíz de la creación de "BARROCOMATIK, La rebelión de las máquinas", para público familiar y escolar".

<https://barrocomatik.de/index-cat.html>

Actualmente combina sus espectáculos con el trabajo de Clown de Hospital con la organización PALLAPUPAS.

<https://www.humoralshospitals.org/>



Cristina Aguirre, nace en Girona en el año 1975.

Se inició en el mundo teatral con la compañía EL MIRALL (www.elmirallteatre.com).

Inició sus estudios de interpretación, clown y expresión corporal en la escuela de teatro EL GALLINER de Girona. Profundizó con el trabajo de danza y movimiento en varias escuelas de Barcelona y en una formación internacional en Buenos Aires, donde el trabajo corporal se basaba en el método Lecoq y en el teatro de objetos.

Llegó al mundo del teatro de calle en el año 2006, a partir de un taller impartido por Adrian Schvarzstein. Amplió la formación con varios intensivos: *Bufón* con la compañía "Arma Theater" de Israel, *El cuerpo en la intervención en la vía pública*, con la compañía francesa "Jean Simon" y *Movimiento, Interpretación y Humor* con Claire Ducreux.

Cia. Kamchatka, cofundadora y actriz, con la que ha obtenido un reconocimiento artístico internacional y un gran recorrido en el mundo del teatro de calle.

<http://kamchatka.cat/es/portada/>

Cia KIMANI, cofundadora e intérprete del espectáculo COSPRESS, en el que se combina teatro, movimiento y juego con el objeto.

<http://www.rotativaperformingarts.com/cospress?lightbox=datatem-jq7prcyv>

Actriz con la Cia. Xirriquiteula Teatre en el espectáculo "Papyrus" de teatro gestual, para público familiar.

www.xirriquiteula.com/espectacle/papyrus/

Cia. Fadunito con el espectáculo itinerante de calle "+75", actriz y co-creadora.

<https://fadunito.com/espectacles/mes-75/>

Compañía danesa DANSK RAKKERPAK, con quien ha co-creado y es actriz del espectáculo "The Border".

<https://www.danskrakkerpak.dk/the-border>

2021 crea la compañía KUNE TEATRE con Claudio Levati, a raíz de la creación para público familiar y escolar "BARROCOMATIK, la rebelión de las máquinas".

<https://barrocomatik.de/index-cat.html>

Actualmente combina sus espectáculos con el trabajo de Clown de Hospital con la organización

NORA HANSEN es la directora musical. Estudió flauta dulce en Utrecht y La Haya antes de trasladarse a Basilea para especializarse en fagotes históricos con Donna Agrell en la ScholaCantorum. En 2007 fue miembro de la Orquesta Barroca de la Unión Europea (EUBO) bajo la dirección de Christina Pluhar. Desde entonces ha sido solicitada como fagotista en conjuntos de música antigua y orquestas de toda Europa.



Es cofundadora del premiado conjunto I Fedeli, especializado en música de los siglos XVI y XVII. En 2019 se estrenó la obra "Himmel der Tiere" (teatro de marionetas con música barroca latinoamericana), que concibió y organizó para el ciclo "Philharmonie im Veedel" en Colonia, Alemania.

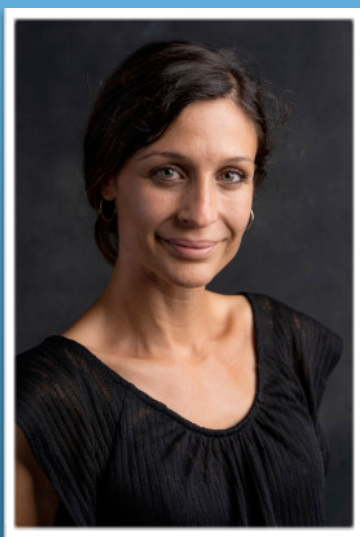
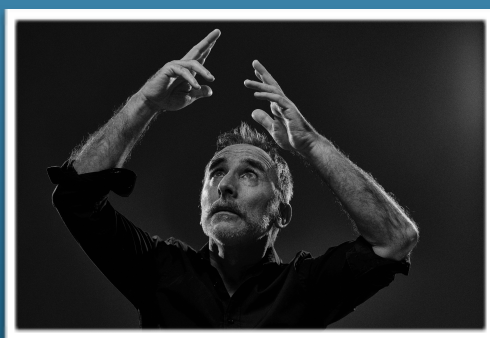
VISIÓN EXTERNA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

En una primera etapa, se trabajó la dramaturgia y la creación de escenas, acompañados por Enric Ases.

Actor, director y autor teatral, trabaja en compañías tan diversas como La Fura dels Baus, Tricycle, Teatre de Guerrilla o Malpelo.

Director de "LAIKA" de Xirriquiteula Teatre (Premio Max 2021 Mejor espectáculo para público familiar).

https://www.ferotge.com/cat/?fbclid=IwAR0qD9BuCB6OiWNHzHqqJUSxi6FT_r-7nfRcHDgYvR31g8fjAlGgliu0Jiw



Durante la segunda etapa, la artista y directora Anna Ros se ha encargado de la dirección de los actores, de la poesía visual y del acompañamiento en el final del proceso de creación dirigiendo el enlace de las escenas.

Licenciada en el año 2007 en Arte Dramático en la especialidad de teatro gestual, por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha trabajado en la construcción, la interpretación y la manipulación de títeres y objetos con La Companyia del Príncep Totilau, dirigida por Marc Hervàs, y con el Centre de Titelles de Lleida.

Su pasión por perfeccionar su técnica del movimiento la llevó a especializarse en el arte del mimo corporal del maestro francés Étienne Decroux con la compañía Moveo Teatro, en Barcelona, y también con Theatre de l'Ange Fou, en Londres.

En el año 2012 estuvo en París con la Compagnie de Philippe Genty, donde profundizó en el trabajo con materiales y diferentes técnicas de manipulación de títeres y objetos. A la vuelta de esta enriquecedora experiencia formó su propio proyecto artístico de creación escénica e investigación, LaBú Teatre.

ARTÍCULOS DE PRENSA:

Artículo de Jordi Bordes al Recomana.cat (01-01-2023): “Toda una fiesta del gesto“

<https://recomana.cat/obres/barrocomatik/critica/tota-una-festa-del-gest>

“Notable trabajo de mimo a partir de la gestualidad autómeta, el clown excéntrico y un cuarteto barroco que se acopla a la perfección en la trama. El público no pierde detalle de una trama en la que un inventor particular se distrae jugando con sus aparatos, una especie de carrillón con música barroca (recuerda en cierto modo la de la cía. La Tal pero con música en directo, bien real). Su figura preferida es una bailarina que aprende a aplaudir, reír y moverse sobre sí misma como una peonza. No quisiéramos desvelar demasiado una trama que es clara y va mostrando sorpresas escénicas, pero sobre todo dramáticas, añadiendo colores oscuros, de miedo, de vergüenza, de bullying) al cuadro inicial de cómic, de excentricidades y algún divertido batacazo.

El trabajo de autómeta es muy fino sobre todo en el trabajo de la bailarina que se expone en el proscenio.

También el cuarteto sabe mantener la compostura con una aparente mirada fija hacia la partitura que exige mucha escucha, para ir desplegando un repertorio festivo, que viste como un guante cada escena. La técnica del mimo, a menudo, queda relegada a la habilidad artística o a la repetición de los gags. Este trabajo atrapa, tanto a padres como a hijos, con mucho oficio y siempre conectando con el público. Esta fiesta del gesto es un empoderamiento a la vida, de los autómetas y de las personas que, por miedos, han preferido vivir una jornada tranquila sin convivir con el resto. (...)”

Artículo de Bernat Puigtobella a el “NÚVOL, El digital de cultura” (21-05-2024):

“Los sonidos del futuro” <https://www.nuvol.com/musica/classica/els-sons-del-futur-383507>

Kune Teatre ha presentado su nuevo espectáculo, Barrocomatik. La rebelión de las máquinas, un concierto teatralizado que tiene la vocación de acercar la música antigua a los más pequeños. Pensado a partir de 4 años, aquí sí podemos seguir el hilo de una historia, la de un joven inventor que, desencantado de la vida, ha creado su propio mundo con una colección de autómetas: una muñeca que controla con un mando a distancia y un carrillón musical con cuatro músicos que tocan instrumentos barrocos: fagot, oboe, tiorba y violín. Más allá de la calidad de los cuatro intérpretes, que despliegan un repertorio rico y variado, con obras de Telemann, Rameau, Bach o Vivaldi, entre otros, asistimos a un engranaje entre música y relato en el que nada está de más.

Como ya ocurría con el mito de Pígalión, el inventor asistirá a la emancipación de sus criaturas, que decidirán tomar vida propia y entenderá que no está solo en el mundo y que puede compartir la música con los demás. Claudio Levati y Cristina Aguirre, artistas de larga trayectoria, son los actores y creadores de esta dramaturgia que, bajo la dirección musical de Nora Hansen, incorpora la pieza musical más adecuada para cada escena en un crescendo que nos lleva al clímax final . Teatro sin palabras, que integra de forma brillante el lenguaje de clown, el teatro gestual, los títeres y la poesía visual, con cuatro músicos barrocos en directo, Barrocomatik es un espectáculo sorprendente, que se puede trabajar en la escuela sin caer en el moralismo barato, ya que puede abordarse pedagógicamente desde diferentes ejes, algunos más culturales, como la música y los autómetas durante la época barroca, y otros más emocionales e incluso éticos, como nuestra relación con las máquinas , los bullying o la capacidad de la música para superar el aislamiento y romper los muros que nos separan de los demás.

FICHA ARTÍSTICA:

Idea original: Claudio Levati, Cristina Aguirre, Nora Hansen

Dramatúrgia: Claudio Levati, Cristina Aguirre

Dirección musical: Nora Hansen

Acompañamiento de escenas: Enric Ases

Dirección de Actores: Anna Ros

Intérpretes:

Claudio Levati y Cristina Aguirre

Músicos:

Nora Hansen / Eva Jornet..... fagot y flauta dulce

Nele Vertommen / Katy Elkin.....oboe y flauta dulce

Edwin García/ Jon Wasserman.....tiorba y guitarra

Ángela Moro / Daniel Deuter....violín

Iluminación: Ricard Pons

Títeres y maqueta: Mina Trapp

Escenografía: Emanuele Fiandri

Vestuario: Lluna Albert

Peluquería músicos: Fafá Franco por "Sienta la cabeza"

Website y Video: Patrick Müsiggang

Fotografía: Xavi Padrós

Producción: KUNE TEATRE

Con el apoyo de:

FONDS DARSTELLENDEN KÜNSTE # Take Action / Neu Start Kultur

Ajuntament d'Alella & Espai Escènic Casal d'Alella

Generalitat de Catalunya, ICEC Institut Català de les Empreses Culturals,

Institut Ramon Llull

Con música de Bach, Telemann, Vivaldi, Lully, Rebel, entre otros.

Espectáculo para todos los públicos.

Recomendado para público familiar a partir de 4 años.

DISTRIBUIDORA:



Eunice Producciones

Teléfono: (0034) 643 47 04 49

Email: contacto@euniceproducciones.com