

20 noviembre - 08 diciembre

Guía didáctica

30/40 Livingstone

“Un espectáculo de humor, tenis y antropología”

Texto y dirección: Sergi López y Jorge Picó

Una producción de Setzefetges y Ring de Teatro

Los autores de este espectáculo de teatro se hacen acompañar durante todo el periodo de ensayos y creación de referencias, textos, sonidos e imágenes. El siguiente texto les llegó a las manos en mitad del proceso, cuando ya estaban dibujadas las grandes líneas de la historia que veréis en la sala Juan de la Cruz. Parece que está escrito a propósito:

“La arena, la mesa de naipes, el círculo mágico, el templo, el escenario, la pantalla, la pista de tenis, el tribunal de justicia son todos, en su forma y en su función, terrenos de juego, esto es: lugares prohibidos, aislados, vallados, consagrados, en los que prevalecen reglas especiales. Todos ellos son mundos temporales dentro del mundo ordinario, dedicados a la representación de un acto aparte.”

(Johan Huizinga, *Homo ludens*)

ANTES

DE VER EL ESPECTÁCULO

PRIMERAS IMPRESIONES

EL TÍTULO

Esta combinación de palabras ofrece claves sobre lo que el espectador verá durante el espectáculo, es un pretexto.

30/40 Livingstone es la mezcla de dos mundos. Sin que hayas visto información sobre el espectáculo, intenta explicar qué sentido puede tener la historia.

“Doctor Livingstone, supongo”. Se trata de una frase famosa del siglo XIX. ¿La has escuchado alguna vez?

EL CARTEL

¿Qué pistas te da el cartel de *30/40 Livingstone*? ¿Qué hay en esta imagen que la relacione con el título?

Para el cartel solo se ha usado la mitad de una foto del espectáculo. Mira la foto entera y describe lo que ves en ella: ¿qué sucede en ella?, ¿qué contrastes te llaman la atención?

20 noviembre - 08 diciembre en La Abadía

30/40 Livingstone

“Un espectáculo de humor, tenis y antropología”

Texto y dirección: Sergi López y Jorge Picó

Una producción de Setzefelges y Ring de Teatro

“Noventa minutos de humor sin tiempo para respirar”

Fanadero de las Rías 42
Teléfono: 902 10 12 12
www.fanadero.com
Tiquila: 91 488 18 27
www.teatrolaabadia.com

Teatro de La Abadía

Comissió Interdepartamental de la llengua

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

EL EQUIPO

Los autores de la obra, Sergi López y Jorge Picó, son al mismo tiempo los directores y actores, una “mancuerna” que ha trabajado en tres creaciones propias, *Non solum*, *30/40 Livingstone* y *Shakespeare en Benicassim*. Su “modus operandi” básicamente consiste en escribir los textos mientras los ensayan a partir de improvisaciones en la sala de ensayos. Así, van surgiendo las historias de lo que les interesa contar, sin poder evitar el humor como una herramienta para hablar de lo que creen que a la gente le afecta e interesa. Luego traducen sus textos para poder presentarse en varias lenguas (catalán, español y francés) e incluso después del estreno siguen incorporando cambios.

Ambos artistas se formaron en la escuela de teatro francesa de Jacques Lecoq, donde prima el teatro físico y el teatro de creación. Por “teatro de creación” entendemos el que no parte de un texto literario existente sino en la exploración personal de los actores, a veces apoyada en una labor de documentación. Otra compañía que trabaja así y que se ha podido ver en La Abadía es Titzina Teatre, que hace unos años presentaron en nuestro teatro *Exitus*. También la propia Abadía produjo una vez un espectáculo de estas características: *Me acordaré de todos vosotros*.

Mientras Sergi López sigue una trayectoria de actor de cine principalmente en Francia y España, Jorge Picó se dedica al teatro dirigiendo, actuando, escribiendo, enseñando y traduciendo.

En este espectáculo actúan juntos por primera vez, uno de ellos hablando todo el tiempo, mientras que el otro se comunica mediante gestos y acciones.

Lo que estos dos artistas aprendieron con Jaques Lecoq les acompaña y guía el tipo de teatro que hacen. Aunque van, cada uno por su parte, alimentando, agregando e investigando en más ámbitos para volver a juntarse y crear espectáculos a su manera.

¿Conoces más casos en que una escuela o un maestro influyeran tanto en la vida de sus alumnos? Seguramente te has encontrado durante tu vida escolar con maestros así. ¿Cómo los recuerdas? ¿Tienes compañeros con un tipo de complicidad que hace que podrías trabajar horas y horas para sacar adelante un proyecto?

En *30/40 Livingstone* la banda sonora de Oscar Roig y el diseño de luces de Lionel Spycher crean los espacios por los que los personajes y la historia transcurren. Jorge y Sergi necesitan de otros profesionales para transmitir sus historias, y se trata de compañeros que conocen de creaciones anteriores y que les acompañan durante muchos días de ensayos.

LOS PERSONAJES, LA HISTORIA Y EL ESPACIO

Un hombre contemporáneo que charla mucho, que no para de hablar. Un animal, la naturaleza. El tenis y sus reglas.

Los personajes se encuentran cuando el hombre busca en la naturaleza la satisfacción que su vida diaria no le da, huyendo de las reglas que le imponen la familia y su entorno.

Cuando Sergi y Jorge hablan sobre el espectáculo, explican que hombres como el personaje que no para de hablar —no tiene nombre—, los encontramos a todas horas; no pueden parar de producir palabras por facebook, por twitter, por whatsapp, y generan un flujo constante de conversaciones, de datos e imágenes. En la actualidad estamos tan expuestos que podemos estar comunicándonos en tiempo real con cualquier lugar del mundo. Al hombre de esta historia le pasa eso: no para de hablar. Incluso cuando decide escapar y cambiar de vida.

Los actores se mueven por un escenario en el que solo hay un suelo de alfombra y un sillón orejero. ¿Cómo se pueden identificar los lugares en los que se desarrollará la acción, si prácticamente el escenario está vacío?

¿Has visto alguna vez espectáculos sin escenografía? ¿Por qué crees que los creadores eligen esta opción? Si visitas la web de La Abadía, verás fotografías de diferentes momentos del espectáculo.

DIÁLOGO O MONÓLOGO O SOLILOQUIO

Non solum, el espectáculo anterior de los autores era un diálogo de varios personajes, en el que Sergi estaba solo en el escenario acompañado únicamente por una caja de madera. En *30/40 Livingstone* tenemos dos personajes, uno habla y el otro le acompaña en silencio, sin palabras. ¿Se puede hablar de un diálogo? Lo mejor será empezar por intentar definir los términos.

Monólogo: género dramático en que el personaje reflexiona en voz alta expresando sus pensamientos, ideas y emociones al público.

Diálogo: una forma oral y/o escrita en la que se comunican dos o más personajes en un intercambio de información entre sí.

Busca más definiciones de “diálogo”, “parlamento”, “monólogo” y “soliloquio”.

Non Solum @ Ferrán Mateo

DIÁLOGO O MONÓLOGO O SOLILOQUIO

Como sólo uno de los dos personajes habla, ¿podemos decir que se trata de un monólogo?

Más preguntas: el actor que permanece en silencio y que va vestido con un casco especial, ¿dice cosas sin hablar?

Algunos autores definen la existencia del lenguaje del gesto y lo explican en la medida en que su repertorio de signos contiene un **vocabulario general**, constituido por el conjunto de signos comunes a la especie humana, de los signos aprendidos con el contexto social, y unos **léxicos particulares**, constituidos por los gestos o los esquemas de acción propios de una determinada actividad, por ejemplo deportiva.

En *30/40 Livingstone* se contraponen las reglas del tenis, para explicar el conjunto de normas que rigen a la sociedad, y la naturaleza para intentar explicar al ser humano en estado puro.

Jean-Jacques Rousseau explicaba que el hombre tendría que volver a la naturaleza para poder verse a sí mismo sin impurezas ni filtros que lo modifican.

Si buscas, encontrarás frases en que Rousseau se refiere a la naturaleza para explicar lo que es para él la clave de la felicidad humana.

Por último, a los autores de este espectáculo les gustaría que, antes de venir al teatro, buscaras definiciones de la palabra “gilipollas”.

EXPECTATIVAS

30/40 es un momento del partido de tenis en que puedes perder o tienes oportunidad de remontar para volver a estar iguales. ¿Te lo imaginas como una situación cómica o dramática?

Con toda la información que has ido reuniendo seguramente disfrutarás más mientras estás en el patio de butacas. ¿Cómo te imaginas que será el espectáculo? ¿Qué puede pasar durante el encuentro de dos personas de mundos diferentes en que uno habla y el otro no? ¿Qué hace un hombre con cuernos de ciervo? ¿Crees que harán una crítica de la realidad social o política?

DESPUÉS

DE VER EL ESPECTÁCULO

LA PUESTA EN ESCENA: ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN, ESPACIO SONORO, VESTUARIO

El espacio de la Sala Juan de la Cruz es muy especial. ¿Qué te ha parecido el uso del espacio y la combinación del suelo con la arquitectura?

¿La iluminación y el sonido te han ayudado a seguir el viaje de los personajes? ¿Podrías señalar colores y melodías que identifiquen espacios o personajes?

El sillón se convierte en algo más que un mueble para sentarse. ¿En qué momentos adquiere otros significados?

¿Hay algún elemento durante el espectáculo que te indique de qué época estamos hablando?

El vestuario es un elemento neutro. Los personajes visten del mismo color, aunque vengan de universos opuestos. ¿Crees que ha sido una decisión acertada? Pese a que vistan del mismo color, su ropa es diferente. ¿En qué se diferencian y por qué?

PERSONAJES

Ahora puedes decidir si es un diálogo o un monólogo, ya que has escuchado el texto y has visto a los dos personajes interrelacionarse. ¿Qué tipo de relaciones hay entre ellos?

¿Qué motiva el viaje que inicia el personaje parlanchín?

¿Por qué crees que el personaje parlanchín explica momentos de su infancia y se presenta ante su padre?

El casco con cuernos y el personaje que los usa son otra representación simbólica. ¿Qué significados quisieron darle los autores?

Durante su encuentro los dos personajes pasan por diferentes momentos, desde la adoración al ser superior del principio hasta el violento final. ¿Encuentra el viajero lo que buscaba?

El tenis profesional y el ambiente que envuelve los grandes torneos son un pretexto para evidenciar y hacer una crítica sobre el poder. Las reglas del tenis y el poder del juez de pista también. ¿Puedes encontrar paralelismos con la actualidad?

¿Por qué no habla el personaje del casco? ¿Debería decir algo?

¿30/40 Livingstone? ¿Adquiere sentido el título después de ver el espectáculo? ¿Cómo te lo has pasado en la butaca del teatro durante el viaje de este hombre parlanchín y buscador? ¿Hay algo que te gustaría preguntar a los autores?

COMPARTE TUS IMPRESIONES

Si nos quieres decir o preguntar sobre este viaje o si hay algo en esta guía que no esté claro, escríbenos a gestiondeaudiencias@teatroabadia.com. Además, en la web de La Abadía www.teatroabadia.com se irán colgando entrevistas y críticas.

En twitter [@jorgepico](https://twitter.com/jorgepico) te responderá. Sergi no tiene twitter (todavía no).

En www.30/40livingstone.com hay un poco de lo que has visto en escena y un montón de fotos de los personajes. En www.ringdeteatro.com y www.jorgepico.com, encontrarás artículos y más cosas.

Teatro de
La Abadía

Centro de
creación de la
Comunidad de Madrid

