

TODO EMPIEZA CON UN DERRUMBE

SANS TAMBOUR

DIRECCIÓN DE ESCENA **SAMUEL ACHACHE**
DIRECCIÓN MUSICAL **FLORENT HUBERT**

CON **GULRIM CHOÏ** **LIONEL DRAY** **ANTONIN-TRI HOANG** **FLORENT HUBERT** **SÉBASTIEN INNOCENTI**
MARIELOU JACQUARD **SARAH LE PICARD** **LÉO-ANTONIN LUTINIER** **EVE RISSER**

PRODUCCIÓN **CENTRE INTERNATIONAL DE CRÉATIONS THÉÂTRALES / THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD & LA SOURDE** COLABORACIÓN **41º FESTIVAL DE OTOÑO**

#Dramático

Teatro María Guerrero

17 - 19 NOV

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

CDN

Centro Dramático Nacional

UE 23

41º Festival de Otoño

entradas en dramatico.es

BONO CULTURAL

SANS TAMBOUR

Dirección de escena **Samuel Achache**
Dirección musical **Florent Hubert**

Funciones

Del 17-19 de NOV 2023

De martes a domingo a las 20:00

Duración: 1 h 40 min aprox.

Espectáculo en francés con subtítulos en castellano.

Teatro María Guerrero | Sala Grande

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL | COMUNICACIÓN
913109429 – 915058809 – 913109425 – 609 052 508
prensa.cdn@inaem.cultura.gob.es
dramatico.es

SANS TAMBOUR

Dirección de escena **Samuel Achache**
Dirección musical **Florent Hubert**

Composición musical
Antonin-Tri Hoang, Florent Hubert y Eve Risser

Colaboración dramaturgica
Sarah Le Picard y Lucile Rose

Reparto
Gulrim Choi, Lionel Dray, Antonin-Tri Hoang, Florent Hubert, Sébastien Innocenti, Marielou Jacquard, Sarah Le Picard, Léo-Antonin Lutinier y Eve Risser

Escenografía	Lisa Navarro
Iluminación	César Godefroy
Vestuario	Pauline Kieffer
Director técnico	Serge Ugolini
Regiduría	Sarah Jacquemot-Fiumani
Jefe de luces	Maël Fabre
Ayudante de vestuario y utilería	Eloïse Simonis
Diseño de cartel	Equipo SOPA

Producción
Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord & La Sourde

Coproducción

Théâtre de Lorient - Centre Dramatique National; Théâtre National de Nice; Les Théâtres de la ville de Luxembourg; Théâtre de Caen; Le Quartz, Scène nationale de Brest; Festival d'Avignon; Points communs nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise / Val d'Oise; Festival Dei Due Mondi – Spoleto ; Opéra national de Lorraine; Festival d'Automne à Paris; Centre d'Art et de Culture de Meudon; Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées; Théâtre + Cinéma Scène Nationale Grand Narbonne; Le Grand R – Scène Nationale de La Roche sur Yon y Círculo de socios. Con el apoyo de Center national de la musique y de residency of creation from la vie brève – Théâtre de l'Aquarium, Foundation royaumont y Centre d'Art et de Culture de Meudon

Colaboración

41º Festival de Otoño

PRESENTACIÓN

Sobre el espectáculo

Samuel Achache, cuyo trabajo como director está impulsado por la música, utiliza este escenario de catástrofe como punto de partida para construir una ficción sobre nuestro posible renacimiento. Se basa en el Liederkreis Op. 39 de Robert Schumann, gran obra romántica que pone música a textos del poeta Joseph von Eichendorff: separado de la amada o del país natal por una frontera infranqueable, el héroe debe ahora encontrar el camino de vuelta a través de una geografía reinventada. De forma íntima y en miniatura, el Lied es llevado aquí por varias voces.

En el año uno después de Peter Brook, nos llega al festival un nuevo montaje con la marca del parisino Théâtre des Bouffes du Nord. Para los ajenos al olimpo escénico, Brook es uno de los maestros indiscutibles del teatro a nivel mundial; nos dejó en julio de 2022 a los 97 años y pasó sus últimos 40 ligados a Bouffes du Nord, teatro que él mismo puso en marcha al norte de la capital francesa. Allí se ha cocinado este delicioso trabajo de Samuel Achache, director escénico que no ha dejado de coquetear con el repertorio musical clásico desde que en 2013 firmó, junto a Jeanne Candel, la dirección de Dido y Eneas, de Purcell, con la que ganó un premio Molière a Mejor Espectáculo Musical. En 2015 ya estrenó en Avignon y un año después llegó su primera colaboración con Bouffes du Nord con la puesta en escena de Orfeo / I died in Arcadia. En esta ocasión, junto al director musical, saxofonista y clarinetista Florent Hubert, presenta una obra donde convive el teatro con los lieder de Schumann.

“Todo empieza con una ruptura, la de una pareja, su casa y su historia. Hablan o cantan, que al fin y al cabo es lo mismo. El final de su historia es el principio de la nuestra, que es volver a construir sobre sus propias ruinas”. Así explica Achache, muy a grandes rasgos, qué es *Sans tambour*. La poderosa metáfora que se usa tantas veces para referirnos al final de una pareja, la del derrumbe del edificio, se hace literal sobre el escenario, donde vemos caer las paredes de una casa al ritmo vertiginoso de la última y definitiva discusión. Con los trozos esparcidos por el suelo, la pieza se construye sobre la destrucción, de manera fragmentaria, explorando muy libremente los vínculos entre teatro y música, música también fragmentaria.

Si los lieder son fragmentos, ellos trabajan a partir de fragmentos de fragmentos. Un ritual donde cabe el burlesque circense por momentos, la melancolía del clown, el humor, la ternura y el dolor, la risa y esa lágrima que resbala por la mejilla e intentamos disimular sin éxito.

En esa dramaturgia no lineal que nace de la descomposición, se construye una pieza en forma de cuadros que pasan por diversas épocas, llegando incluso a la Edad de Piedra, ensamblando trozos de vidas asociadas a esa casa. Capas del pasado y huellas del presente con canciones que surgen de las ruinas e instrumentos musicales que brotan entre los escombros. El lied es una forma musical íntima, una miniatura donde la sinfonía es un desarrollo, una imagen totalizadora del mundo y del pensamiento, capaz de diseminar en la mente receptora imágenes muy subjetivas, profundas pero fugaces. Como antepasado de la canción popular, es un vehículo idóneo para hablar del amor, un sentimiento resbaladizo que no siempre se puede agarrar desde la razón. Los protagonistas trabajan la acción con la música y viceversa.

Si deben tener la música o el canto como medio de expresión cuando las palabras ya no sirven, cada uno encontrará su propia forma de hacerlo, de volver a tejer redes desde la soledad que atenaza al amante roto.

El reparto, tanto en la parte actoral como en la musical, es impecable, y la simbiosis entre ambos modos de comunicar hace el espectáculo irresistible, porque a veces es tan disparatado que podría descarrilar y, sin embargo, encuentra la forma de hechizar al público y llevarlo de lo alegre a lo conmovedor con pasmosa sencillez. El amor es el tema eterno: a veces fluye con sorprendente facilidad y en otras ocasiones se vuelve endiabladamente complejo. En uno y otro extremo, nos encontramos a menudo con que solo una canción puede definir de pronto lo que sentimos, sin saber muy bien cómo. Cuando el mundo se pone patas arriba por amor, una canción puede acompañarnos en el pozo de nuestro sufrimiento o ayudarnos a sacar la cabeza de toda esa materia caótica y sentir el renacimiento.

Festival de Otoño de Madrid

Sinopsis

Todo empieza con el derrumbe de una casa: una pareja rota, una casa llena de escombros y dentro, un piano que no es más que ruinas. Cuando el hombre se dispone a cantar, un pequeño grupo de músicos acude a ayudarlo para que la música pueda seguir escuchándose. Hay que sacar los instrumentos de entre los escombros e inventar otros nuevos a partir de los restos de la casa. ¿Cómo se reconstruye una catástrofe?

LA CRÍTICA HA DICHO...

"Durante la última década, Achache ha desarrollado una peculiar marca de teatro musical (...) La compañía que fundó en 2021, La Sourde, emplea tanto a músicos como a actores, y *Sans tambour* bebe de ello ya que trabaja con las composiciones de Florent Hubert, miembro del reparto y director musical.

(...) El vaivén entre el drama y la música confiere a *Sans tambour* gran parte de su fuerza".

Laura Cappelle / The New York Times

"El director Samuel Achache embarca a Schumann y a sus actores en un ritual de ruptura y derrumbe. Una banda virtuosa que surfea sobre todas las catástrofes y nos arrastra (...). Sobrevolando con maestría una avalancha de desequilibrios, todos parecen renacer, como fénix, del caos."

Emmanuelle Bouchez / Télérama

"Sobre un material que adivinamos personal, Samuel Achache imprime principalmente una forma, la del lied de Schumann, repertorio de cámara por excelencia cuyo espectáculo subvierte alegremente la gravedad, pieza corta brillantemente declinada en teatro: a veces sketch, a veces número de circo o de cabaret. (...) "

"Servido por un reparto impecable (Léo-Antonin Lutinier, Agathe Peyrat, Sarah Le Picard entre otros), el espectáculo asume la sencillez a veces desconcertante de un burlesque circense. (...) La vena cómica (...) funciona a pleno rendimiento y, más allá de su cierta eficacia, destila en escena la melancolía específica del clown. "

Lucille Commeaux / Libération

"En el Festival de Avignon, el público de en vuelca entre la risa y el llanto por *Sans tambour* de Samuel Achache, una pieza disparatada entre el teatro y la música clásica, sobre un tema tan antiguo como el amor: la ruptura. (...) Detrás del espíritu colegial, del humor irresistible de la pieza, hay un enorme trabajo de adaptación, porque Samuel Achache y su director musical Florent Hubert partieron de los lieder de Schumann."

Fabienne Darge / Le Monde

"Samuel Achache (...) sigue inventando nuevas relaciones entre teatro y música, con alegre libertad, gracia y humor. Alegre, por no decir divertida, es su última creación. "

Thierry Fiorile / Radio France

"*Sans tambour*, la nueva obra de Samuel Achache presentada en el Cloître des Carmes, hechiza sobre las penas de amor, al son de los lieder de Schumann y de una casa que se derrumba. Un espectáculo tan divertido como melancólico, llevado por actores y músicos en total ósmosis."

"Philippe Chevilly / Les Echos

"Irresistible e irreplicable"

Jean-Pierre Thibaudat / Médiapart

SOBRE LA DIRECCIÓN

SAMUEL ACHACHE – Director de escena

Samuel Achache estudió por primera vez en la Academia de Música del distrito 5 de París con Bruno Wacrenier y luego continuó su formación en la Academia Nacional de Arte Dramático. En 2013, codirigió con Jeanne Candel *Cocodrilo engañoso/Dido y Eneas*, una ópera-teatro de Henry Purcell, que ganó el premio Molière al mejor espectáculo musical. En 2015 dirigió *Fuga*, para el Festival de Aviñón. Reanudó su colaboración con Jeanne Candel para *Orfeo/I died in Arcadia* en el Théâtre des Bouffes du Nord y también para *La caída de la casa* para el Festival d'Automne.

En 2018, también para el Festival d'Automne, creó *Silencio de chicle* con Antonin Tri Hoang, y, el mismo año, *Songs* con l'Ensemble Correspondance - Sébastien Daucé.

En 2019, la compañía Vie Breve asume la dirección del Théâtre de l'Aquarium de París y es allí donde en 2020 dirige *El original después de una copia*, concebido con Marion Bois y Antonin Tri Hoang.

FLORENT HUBERT – Dirección musical, saxofón y clarinete

Originalmente músico de jazz, Florent Hubert se convierte en director musical y actor en *Cocodrilo Engañoso/Dido y Eneas*, dirigido por Samuel Achache y Jeanne Candel, que ganó el premio Molière al mejor espectáculo musical en 2014.

Después participó en una serie de espectáculos con la Compañía Vie Brève: *El sabor de lo falso y otras canciones* en 2015, *Fuga* estrenada en el Cloître des Célestins de Aviñón en 2015, *Orfeo/I died in Arcadia* en enero de 2017 en el Teatro Bouffes du Nord, en 2019 en Montreuil *Tarquin*, para el que compuso la música. Con Judith Chemla y Benjamin Lazare, participó en la concepción de *Traviata/Mereces un futuro mejor*, como director musical y arreglista. Este espectáculo se presentó en septiembre de 2016 en el Teatro Bouffes du Nord.

Actualmente prepara con Richard Bunel una adaptación de *Pelléas et Mélisande*, encargo de la Ópera de Lyon que se presentará en el Musée du Tissu.

REPARTO

(Por orden alfabético)

GULRIM CHOÏ - chelo

Seducido por la música antigua y las cuerdas de tripa, Gulrim comienza con el violonchelo barroco y luego, naturalmente hacia la viola de gamba. Se formó en París, Bruselas, Milán, y luego se graduó de estudios superiores en la Schola Cantorum Basiliensis con Christophe Coin. Paralelamente, descubrió la improvisación y se aplicó a dominar su libertad y sus limitaciones en una multitud de mundos sonoros diversos, recibiendo consejo de Barre Philips, Joëlle Léandre, Peter Brötzmann, así como de Fred Frith, con el que realizó un curso de dos años en la Hochschule de Basilea.

En 2011, se convirtió en violonchelo solista de la EUBO (Orquesta Barroca de la Unión Europea), y ha desde entonces con el Diderot Ensemble, Les Ambassadeurs, Pygmalion, Irish Baroque Orchestra, Holland Baroque, Concerto Copenhagen, Dunedin Consort... y ha grabado para numerosos sellos (Audax, Erato, Sony, Aparté, Linn, Harmonia Mundi).

LIONEL DRAY - actor

Tras estudiar en el conservatorio del 5º distrito de París, Lionel Dray ingresó en 2006 en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático donde tiene como profesores a Dominique Dominique Valadié, Yann-Joël Collin, Pascal Collin y Nada Strancar. Cuando deja el conservatorio actúa en los espectáculos de Jeanne Candel: *Robert Plankett*, *Nous brûlons*, *Dieu et sa maman* y *Demi-Véronique*.

Desde 2013, ha trabajado en las creaciones de Sylvain Creuzevault, *Le Capital et son singe* (2014), *Angelus novus AntiFaust* (2016), *Les Tourmentes* (2018) y *Banque et Capital* (2018). Ensayó *Les Dimanches de Monsieur Désert en Eymoutiers, Haute-Vienne*, antiguos mataderos del municipio que Sylvain Creuzevault decidió junto a su compañía, transformar en teatro.

ANTONIN-TRI HOANG - clarinete y saxofón alto

La forma, el tiempo y la melodía están en el centro de las preocupaciones actuales de Antonin Tri Hoang. Busca revolucionar la forma a través de El Novembre Quartet en el que las distintas composiciones se ven constantemente remodeladas, reducidas, simplificadas o degeneradas, a través de procesos de creación de partituras donde la memoria del espectador es objetivo directo.

El tiempo, lo aborda naturalmente con todos sus proyectos, especialmente con el encargo para France Musique *5 sincronías*, en el que estudia cinco formas en que el tiempo ha transcurrido en un intervalo de 2 minutos, o con el cuarteto de clarinetes Watt.

En 2018 creó el espectáculo para público joven *Chewing Gum Silence* en torno a estas cuestiones y también creó V.O.S.T para el conjunto Links en el Festival d'Automne de París, una pieza musical con texto proyectado en subtítulos.

FLORENT HUBERT - Dirección musical, saxofón y clarinete

(Ver más arriba)

SÉBASTIEN INNOCENTI – acordeón

Nacido en Mónaco, Sébastien Innocenti descubrió la música en su entorno familiar. Comenzó con el acordeón clásico y fue admitido en el Conservatorio Nacional Superior de París en 2012 en la clase de Max Bonnay. El descubrimiento del tango el bandoneón y su encuentro con el compositor Gustavo Beytelmann marcan un giro punto de inflexión en su itinerario. Deseoso de explorar las infinitas posibilidades de su instrumento, participa en proyectos muy diferentes, entre el tango, el teatro barroco, contemporáneo y música electrónica. Muy activo en el Quinteto Respiro desde 2012, realiza giras por Francia y muchos otros países. Dentro del proyecto Respiro Symphonique, fue invitado a actuar con la Orquesta Nacional de Lille y la Orquesta Nacional de Lyon en 2018.

Sébastien Innocenti es invitado regularmente a compartir su experiencia con un gran número de músicos de múltiples horizontes, y ha colaborado con numerosas orquestas y conjuntos como Orchestra Tipica Silencio, dirigida por el pianista argentino Roger Helou, la Tipica Paris, L'Orchestre Philharmonique de Monté-Carlo y la Orquesta de la Ópera de París. Entre 2018 y 2021, fue invitado por les Musiciens du Louvre, l'Ensemble 2e2m y l'Ensemble Opus 62 para un programa en torno al tango.

Sébastien Innocenti también trabaja a menudo en el ámbito del teatro: por ejemplo, en *Tarquin*, de Jeanne Candel de la compañía Vie Brève y en *Les Trois Brigands* de la compañía Muettes Bavardes.

MARIELOU JACQUARD – cantante

Marielou descubrió su pasión por la escena cuando era adolescente, interpretando el papel de Flora en *La vuelta de tuerca* de B. Britten en la Ópera de Dijon en 2002-2003. Después interpretó el papel de Ángel, junto a Claire Lefilliâtre y Lisandro

Abadie en *Ursule 1.1* de Morgan Jourdain, bajo la dirección escénica de Benjamin Lazare y la batuta de Geoffroy Jourdain en el teatro de Quimper.

Recientemente ha interpretado el papel de Juno en Actéon de Charpentier en una producción de Les Cris de Paris de Geoffroy Jourdain, dirigida por Benjamin Lazare. Colabora regularmente con el Poème Harmonique de Vincent Dumestre (Coronis de S. Duron en la Ópera Cómica, Egisto de Cavalli en la Ópera Real de Versalles, Nisi Dominus en el festival Sinfonia Perigord, Lamentations de Cavalieri), con el Ensemble Correspondances de Sébastien Daucé, así como la orquesta Pygmalion de Raphaël Pichon para la música italiana del siglo XVII (L'incoronazione di Poppea de Monteverdi en la Opéra National du Rhin).

Marielou también está muy implicada en la creación contemporánea. Ha sido invitada a actuar en la Tischlerei de la Deutsche Oper de Berlín y en el Werkstatt de la Staatsoper Unter den Linden para dos estrenos mundiales: *My corporate Identity*, de Thierry Tidrow, y *Abstract Pieces*, de Manos Tsangaris. Interpretó el papel homónimo en la creación *Lady MacBeth* del guitarrista y compositor de free jazz Marc Ducret en la Ópera de Lille.

La temporada 23/24 comenzará con el concierto de presentación del *álbum La Belle Maguelone* en el Festival de Royaumont. Además, Marielou retomará el papel de su exquisita *Despina* (foro de ópera) en la picante producción de *Così fan Tutte* de Mozart en gira por Francia con Opera Eclaté. Interpretará el espectáculo *Sans Tambour* de Samuel Achache en el Festival de Otoño de Madrid y en el Teatro Garonne de Toulouse. Esta temporada también incluirá una reposición de *Coronis* de S. Duron con el Poème Harmonique en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Por último, ofrecerá numerosos conciertos con el Trío Haydée (voz, flauta(s) y arpa), cuyo primer álbum está en preparación.

SARAH LE PICARD – actriz

Recibió su formación en el conservatorio del distrito 5 de París. Cuando terminó, en 2006, empezó a trabajar bajo la dirección de Brigitte Jaques, de forma regular (*Tartufo, Tendre et cruel, y Pronto, Madame Klein*).

También se une a los experimentos de Jeanne Candel y a lo que se convertirá más adelante en el colectivo *Vida breve*. Dentro del colectivo, trabaja como actriz (*Robert Plankett, Nous brûlons, Le goût du faux*), pero también como dramaturga y directora colaboradora de Samuel Achache en *Fuga*. Su trabajo de puesta en escena continúa con su creación *Maintenant l'Apocalypse*, que crea junto Nans Laborde Jourdaa.

Paralelamente trabaja en cine bajo la dirección de Elie Wajeman y Mia Hansen-Love o, más recientemente con Michel Leclerc y Guillaume Senez. En televisión, actúa en la serie *Quadra*, dirigida por Melissa Drigeard e Isabelle Doval.

LÉO-ANTONIN LUTINIER - actor y cantante

Tras sus estudios de arte dramático en el Conservatorio del Vème Arrondissement de París con Bruno Wacrenier, y de danza con S. Fiumani, continúa su formación con un curso de canto lírico en el CNR de Aubervilliers (D. Delarue).

Posteriormente se une a la escuela de arte dramático del Teatro Nacional de Estrasburgo (TNS), donde trabaja con C. Rauck, J.C. Saïs, J.F. Perret, J.Y. Ruf, Y.J. Colin, A. Françon.

Actúa bajo la dirección de Karelle Prugnaud en *La nuit des feux*, Yoshi Oida en la ópera *Don Giovanni*, Christophe Honoré en *Angelo y El tirano de Padua*, y también participa en obras colectivas con Sylvain Creuzevault en *Le père tralalère, Our terror y The Capital and su Mono*; con Jeanne Candel y Samuel Achache en *Cocodrilo engañoso y Fuga*.

EVE RISSER – piano, arreglos para piano y flauta

Eve Risser es pianista, compositora e improvisadora. Actúa en las orquestas White Desert Orchestra y Red Desert Orchestra, así como en solitario, explorando en el piano modos de interpretación muy variados. Utiliza nuevos canales de comunicación entre el músico y el oyente, experimenta el sonido como una entidad física en la que puede nadar libremente y evitar los modos de control.

Coorganiza un festival y un sello discográfico con el colectivo UMLAUT (París, Berlín). Escribe y toca en solitario, dúo, trío, grupo, con el EnsembleensEmble (Myhr, Kvienbrunvoll, Dumitriu, Gouband), En-Corps (Duboc, Perraud), Aw Be Yonbolo (Diabaté), Brique (Ex, Ianuzzi, Pastacaldi) y recibe regularmente encargos para escribir de grandes formaciones.

CENTRO #DRAMÁTICO NACIONAL

El Centro #Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría española actual.

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la dramaturgia española del siglo XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de estos años, en sus producciones han participado los más destacados directores, escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas figuras de la escena internacional.

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y producción de la institución le permite programar simultáneamente estos espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España como en escenarios internacionales.

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza (1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011), Ernesto Caballero (2012-2019) y el actual director Alfredo Sanzol, desde enero de 2020.