

Centro **#Dramático** Nacional

THE GARDEN OF DELIGHTS

creación escenografía y dirección **Philippe Quesne**
textos originales **Laura Vázquez** fragmentos **Shakespeare Dante Jan Van Ruysbroeck...**
dramaturgia **Eric Vautrin** vestuario y esculturas **Karine Marques Ferreira**
creación e interpretación **Jean-Charles Dumay Léo Gobin Sébastien Jacobs**
Elina Löwensohn Nuno Lucas Isabelle Prim Thierry Raynaud Gaëtan Your'h
producción **Vivarium Studio Théâtre-Vidy-Lausanne**

coproducción Centro Dramático Nacional, Festival d'Avignon - Ruhrtriennale - Athens Epidaurus Festival - Tangente St. Pölten, Festival für Gegenwartskultur - Berliner Festspiele - Théâtre du Nord, Centre Dramatique National Lille Tourcoing Hauts-de-France - Maison de la Culture d'Amiens, Pôle européen de création et de production - Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon - Centro dramático nacional - MC93, Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Bobigny - Le Maillon, Théâtre de Strasbourg, Scène européenne - Kampnagel - Festival NEXT - Scène nationale Carré-Colonnes Bordeaux-Métropole - National Theater y Concert Hall Taipei

#Dramático

Teatro Valle-Inclán | 12 - 14 ABR 2024

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

entradas en dramático.es

VIDY

**BONO
CULTURAL**

THE GARDEN OF DELIGHTS

Creación y dirección Philippe Quesne

Funciones

Del 12 de ABR al 14 de ABR de 2024

Viernes y sábado a las 20:00, domingo a las 12:00

Duración: **1h 45 min aprox.**

Espectáculo en francés con subtítulos en castellano.

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande

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

THE GARDEN OF DELIGHTS

Creación, escenografía y dirección **Philippe Quesne**

Creación e interpretación

Jean-Charles Dumay, Léo Gobin, Sébastien Jacobs, Elina Löwensohn, Nuno Lucas, Isabelle Prim, Thierry Raynaud y Gaëtan Vourc'h

Equipo artístico

Creación, escenografía y dirección

Textos originales

Fragmentos

Dramaturgia

Vestuario y esculturas

Músicas

Philippe Quesne

Laura Vázquez

Shakespeare, Dante, Jan Van Ruysbroeck...

Éric Vautrin

Karine Marques Ferreira

Henri Purcell, José Mário Branco, Roy Orbison, Jérôme Bosch, Giacomo Meyerbeer, Areski Belkacem, Bernard Hermann...

Jean-Baptiste Boutte

Janyves Coïc

Matthias Schnyder

Mathieu Dorsaz

François-Xavier Rouyer

Élodie Dauguet

Estelle Boul, Cécile Delanoë

Iluminación

Sonido

Vídeo

Utilería

Ayudante de dirección

Ayudante de escenografía

Ayudante de vestuario

Producción

Vivarium Studio y Théâtre-Vidy-Lausanne

Coproducción

Centro Dramático Nacional, Festival d'Avignon, Ruhrtriennale, Athens Epidaurus Festival, Tangente St. Pölten - Festival für Gegenwartskultur, Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France, Maison de la Culture d'Amiens Pôle européen de création et de production, Les 2 Scènes Scène nationale de Besançon, MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Bobigny, Maillon Théâtre de Strasbourg Scène européenne, Kampnagel, Festival Next, Scène nationale Carré-Colonnes Bordeaux-Métropole, Berliner Festspiele, National Theater y Concert Hall Taipei

PRESENTACIÓN

Sinopsis

En parte bestiario medieval, en parte ciencia ficción ecológica y en parte western contemporáneo, *The Garden of Delights* es una epopeya retrofuturista que nos lleva de viaje a los mundos venideros. Philippe Quesne se ha inspirado libremente en *El Jardín de las Delicias*, el famoso tríptico de El Bosco, conocido por sus alegorías fantásticas y otras figuras quiméricas que navegan entre el infierno y el paraíso.

Al igual que el pintor del siglo XV, el reparto y el equipo de Philippe Quesne exploran, con melancólica curiosidad, las esperanzas e incertidumbres de una época en transición. Las fábulas de Vivarium Studio exploran mundos al límite del nuestro, donde todas las formas de heroísmo han dado paso a la fantasía desenfadada, a las utopías pacientes. La relación entre naturaleza y cultura se difumina, además, cada uno de nosotros se aventura a formular respuestas lúdicas a las amenazas a las que nos enfrentamos.

Nota del creador y director

The Garden of Delights es el relato polifacético y colorista de un grupo de humanos reunidos en un lugar visiblemente apartado del mundo, que se proponen realizar, en un sentido práctico y cinematográfico, su utopía: una vida libre, sin separación, sin distinción, en la que seres y especies convivan en armonía. Como al final de la Edad Media, la fábula se encuentra en un periodo de transición, en plena metamorfosis de sus narraciones y competencias.

No podían distinguir entre lo real y lo artificial, que constituían sus paraísos temporales. Lo fabuloso se codea con lo concreto, lo imaginario tiene un uso práctico. Hay que cavar en la tierra para encontrar agua, que se convierte en fuente de vida, por ejemplo. Los elementos naturales y artificiales son a la vez protectores y protegidos.

La trama sigue varios hilos narrativos entrelazados: podría ser la búsqueda colectiva de un modo de vida diferente, solidario y pacífico, con sus rituales y sus bucaneros al servicio de la causa, y tal vez sus trampas; podría ser el rodaje de una película al estilo de Fellini en *Entrevista*, entre tomas de escenas rodadas en otros espacios naturales y recreaciones in situ sobre un fondo verde (hasta el punto de que la distinción entre los que actúan y realizan la película y los habitantes de este lugar no es evidente; y la amenaza siempre presente, aunque difusa, de catástrofe, provocada por un cambio repentino del clima o la destrucción de este espacio vital por cazadores o excavadoras) ¿podría ser este el nombre de una nueva urbanización que se va a construir?.

Phillipe Quesne

DIRECCIÓN Y CREACIÓN

PHILLIPE QUESNE

Nacido en 1970 en la región de París, Philippe Quesne se ha formado en Artes Plásticas en la Escuela Estienne y en Artes decorativas en la capital francesa. Después, comienza a trabajar como director y escenógrafo en teatro, ópera, además de en exposiciones de arte contemporáneo durante diez años.

En 2003, crea la Vivarium Studio Theatre Company, juntando un grupo de actores, artistas y músicos; con la que realiza espectáculos tanto como autor y director, en los que la escenografía es evocada como un ecosistema en el que sumerge a los intérpretes. Sus obras forman un repertorio que ha dado la vuelta al mundo: *La Démangeaison des ailes* (2003), *Des Expériences* (2004), *D'après nature* (2006), *L'Effet de Serge* (2007), *La Mélancolie des dragons* (2008), *Big Bang* (2010), *Swamp club* (2013), etc.

También ha hecho cuatro publicaciones sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza: *Actions en milieu naturel* (2005), *Petites réflexions sur la présence de la nature en milieu urbain* (2006), *Thinking About the End of the World in Costumes by the Sea* (2009), *Bivouac* (2011).

En 2012 es invitado por Ange Leccia y Le Pavillon del Palais de Tokyo a crear una escenografía junto a diez artistas y comisarios de arte en residencia. Ese mismo año, participa en la producción del HAU de Berlín basada en la novela *Infinite Jest* de David Foster Wallace con una creación específica en el Berlin Institut für Mikrobiologie und Hygiene. Al mismo tiempo, realiza arte de acción, e intervenciones en espacios urbanos, naturales, y exhibe sus instalaciones en eventos como la Biennale de Lyon en 2017 y 2019.

En el extranjero ha creado bastantes espectáculos originales: en Japón, *Anamorphosis* (2013), para cuatro actrices de la Oriza Hirata theatre company; en Bélgica, con la productora Campo, *Next Day* (2014), una obra para niños entre ocho y once años; en Alemania, *Pièce pour la Technique du Schauspielhaus du Hannover*, *Caspar Western Friedrich* (2016) y *Farm Fatale* (2019) en el Munich Kammerspiele, además de dirigir la ópera *Usher* de Debussy y Annelies van Parys (2018) en la Berlin Staatsoper.

De 2012 a 2014 fue artista asociado del Théâtre de Gennevilliers dirigido por Pascal Rambert, donde desarrolló el programa para el Festival des jeunes créateurs. De 2014 a 2020 fue director en el Nanterre-Amandiers centre dramatique national, donde creó *Le Théâtre des négociations* (2015), una evocación de la cumbre climática con el sociólogo Bruno Latour y su equipo; *La Nuit des taupes / Welcome to Caveland* (2016); *Crash Park, la vie d'une île* (2018); y con colaboradores de Jean-Luc Godard hizo *Parcours JLG Livre d'image*.

Además, como escenógrafo ha diseñado los decorados para el espectáculo de Laetitia Dosch *Hate*, creado en el Théâtre Vidy-Lausanne en 2018; y en 2020 para

Le Théâtre et son doublé de Gwenaël Morin; también para *Cascade* de la coreógrafa Meg Stuart.

Más recientemente, en 2019, representó a Francia en la Quadriennale en Praga, y ganó el premio de la sección “Países y Regiones” por su instalación *Microcosm*.

Asimismo, ha sido ponente habitual en escuelas de arte y universidades durante muchos años, impartiendo talleres y seminarios en lugares como: la École d’architecture Paris-Malaquais, Manufacture de Lausanne, Das Arts Amsterdam, SPEAP Sciences Po, etc.

A comienzos de 2021, tras siete años como director del CDN Nanterre-Amandiers, ha retomado su compañía independiente Vivarium Studio. Ese mismo año, crea una versión escénica del *Das Lied von der Erde* de Gustav Mahler con la Vienna Klangforum en el Wiener Festwochen; y a continuación la pieza de ciencia ficción *Cosmic Drama*, para el repertorio del Theater Basel. Últimamente ha presentado *Fantasmagoria*, una nueva obra sin actores en el Théâtre Vidy-Lausanne. Estas tres últimas creaciones fueron invitadas al Festival de otoño 2022.

En julio de 2023 presenta *Le jardín des délices* en la carrière Boulbon, como parte del Festival de Aviñón.

REPARTO

JEAN-CHARLES DUMAY

Ha creado una docena de espectáculos con Stanislas Nordey, incluyendo *Pylade* de Pier Paolo Pasolini, en la que interpretó al protagonista.

También ha trabajado con Frédéric Fisbach, Jean-Pierre Vincent, Oriza Hirata, Karim Belkacem, Krystian Lupa, Gwenaël Morin, entre otros. Actualmente se ha enrolado en la aventura de Philippe Quesne.

En el cine, su camino se ha cruzado con Win Wenders, Bertrand Tavernier, Bertrand Bonello, Antony Cordier, Olivier Assayas, Andrzej Zulawski, Kiyoshi Kurozawa o Brigitte Sy.

Paralelamente, su curiosidad le ha llevado a explorar la danza contemporánea y las artes visuales. Ha estado en proyectos con artistas como Emmanuel Lagarrigue, Thomas Bauer, Pierre Carniaux, Pauline Gherzi, Ismael Jude, Mirabelle Perrot o Anna Carraud.

LÉO GOBIN

Después de estudiar Literatura moderna, actuó en la compañía L'Accord Sensible, dirigida por François Lanel, en obras como: Les éclaboussures, D-Day, Champs d'Appel y Massif central.

En 2013 conoce a Philippe Quesne, y desde entonces ha aparecido en varios de sus espectáculos: Swamp Club, Next Day, La nuit des taupes, Crash Park, La vie d'une île, Caspar Western Friedrich, La mélancolie des dragons y Farm Fatale.

También ha trabajado con Joris Lacoste, Gwenaël Morin, Hubert Colas, Louise Siffert y Hélène Villovitch en cine.

SÉBASTIEN JACOBS

Titulado en Lenguas Romances y Estudios Teatrales por la Universidad de Leuven.

Hoy día, trabaja como: actor, bailarín, cantante, músico, diseñador de sonido y director.

Desde 1994, ha trabajado con alrededor de treinta directores, coreógrafos, compositores y productores.

Es miembro fundador de la compañía francesa Vivarium Studio, dirigida por Philippe Quesne, con el cual lleva colaborando desde 2014.

Es cantante autodidacta (especialmente como contratenor), guitarrista, bajista, flautista, teclista y chelista.

Habla francés, y tiene un buen nivel de italiano, español, portugués, alemán, holandés, inglés, latín, francés antiguo y valón.

ELINA LÖWENSOHN

Ha trabajado ampliamente como actriz en películas con Hal Hartley, Michal Almereyda, Steven Spielberg, Julian Schnabel, Jean Pierre Jeunet, Philippe Grandrieux, Bertrand Bonello, Jessica Hausner, Abdellatif Kechiche, Valérie Donzelli, Cattet y Forzani; además de colaborar, desde hace más de diez años con Bertrand Mandico.

En teatro, ha sido dirigida en Nueva York por Travis Preston y Richard Foreman; igualmente, en Francia por Jean François Peyret, Michäel Serre, Hubert Colas y Mélanie Leray.

NUNO LUCAS

Vive entre París, Lisboa y Seúl. Trabaja como coreógrafo, actor y profesor.

Tiene titulaciones en Economía por la Universidade Nova de Lisboa, Pastelería por la École nationale supérieure de pâtisserie-Alain Ducasse. Además ha estudiado música en el conservatorio, también coreografía en el Forum Dança de Lisboa y Ex.e.r.ce en el Centre Coréographique National de Montpellier.

Ha colaborado con diversos artistas de diferentes campos, desde teatro, pasando por danza hasta cine, incluyendo a Miguel Pereira, Joris Lacoste, Philippe Quesne, Rita Nunes, Leonardo Mouramateus, Ivana Müller y João Fiadeiro.

ISABELLE PRIM

Es cineasta y actriz.

Graduada del Fresnoy – studio national des arts contemporains, con un doctorado en Estudio y Práctica de Arte; enseña cine en la École supérieure d'arts et médias de Caen.

Sus películas exploran el cruce entre ficción y experimentación, y han sido presentadas en el Centre Georges Pompidou, el Palais de Tokyo, la Cinemateca francesa, el Festival internacional de Locarno, la Berlinale, el Festival internacional de cine de Rotterdam, el FIDMarseille....

Como actriz, ha actuado para Luc Moullet, Jean-Claude Brisseau y Smith.

En su faceta de letrista, ha trabajado para Christophe, el cantante.

THIERRY RAYNAUD

Conoce a Hubert Colas en 1994 y comienza una estrecha colaboración con él, mientras trabaja en sus propios textos: *Visages*, *La Brûlure*, *La Croix des oiseaux*, *Traces*, *Sans Faim 1&2*, *Le Livre d'or de Jan*. Pero también en *Mariage de Witold Gombrowicz*; *Nouvelle Vague* y *La fin de l'amour de Christine Angot*; *4.48 Psychosis* y *Cleansed* de Sarah Kane; y *Comment cela est-il arrivé?* De Joris Lacoste.

También ha trabajado con Jonathan Châtel, Mikaël Serre, Yan Duyvendak, Cyril Teste, Mirabelle Rousseau, Dominique Frot, Émilie Rousset, Alain Béhar, Mathieu Bertholet y Lola Arias.

En 2008 dirige *Une petite randonnée* de Sonia Chiambretto. En 2010 pone en escena *Pelléas et Mélisande* de Maurice Maeterlinck, y cuatro años después *Ah! L'amour* a partir de Antoine Dufeu.

GAËTAN VOURC'H

Se educó en la Ecole du Passage y luego en la Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre en Lyon.

Ha actuado bajo la dirección de Noëlle Renaude, Florence Giorgetti, Édith Scob, Christophe Huysman, Frédéric Maragnani, Maurice Bénichou, Agnès Bourgeois, Valérie Mréjen, Robert Cantarella, Rodolphe Congé, Gwenael Morin y Philippe Minyana.

También ha actuado en películas de Fabien Gorgeart, Pascal Cervo, Sébastien Betbeder, Martin Le Chevallier y Noémie Lvovsky.

Desde 2003, se ha visto envuelto en los proyectos de Vivarium Studio y Philippe Quesne; a destacar especialmente *L'effet de Serge*, por el cual recibió el Premio Obie por las representaciones tenidas lugar en 2010 en Nueva York.

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.