

© Silvia Poch

El cine

de Annie Baker

dirección Marília Samper

29/11 – 17/12/23

Gràcia

El lliure

TEMPORADA 22/23

Sobre el espectáculo → 3

Sinopsis → 4

En palabras de la directora → 5

Entrevista: Marilia Samper → 6

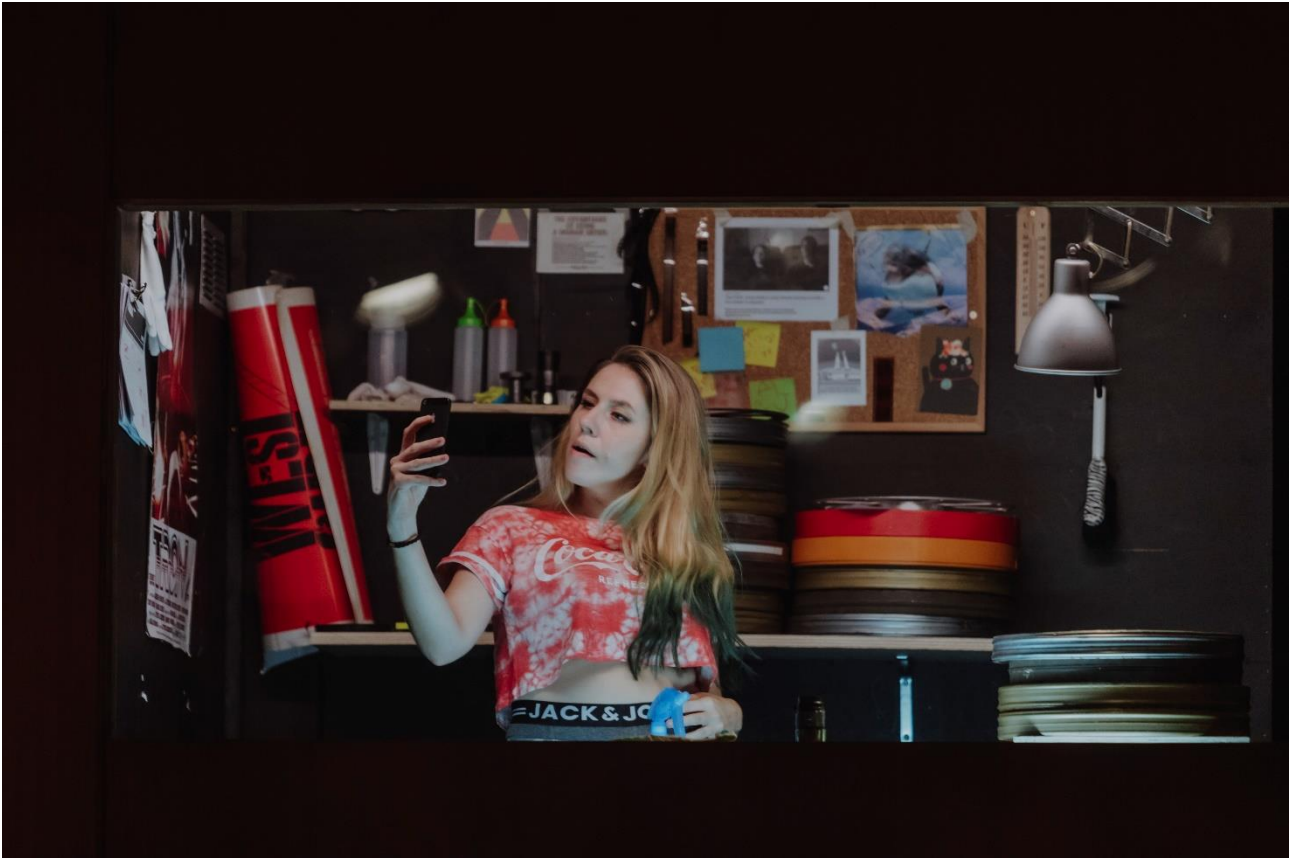
Biografías → 7

Ficha artística e información práctica → 13

Sala de prensa → 14

Marilia Samper lleva a escena el premio Obie de dramaturgia 2013 y Pulitzer de teatro 2014, *The Flick*, de la dramaturga estadounidense Annie Baker. Un drama cómico que transcurre en un viejo cine analógico.

Playwrights Horizons, Inc., New York City, encargó y produjo el estreno mundial de *The Flick* en el Off-Broadway en el año 2013. *El cine* se presenta gracias a un acuerdo especial con United Talent Agency.

© Silvia Poch

Sinopsis

En un cine destartalado de una ciudad cualquiera de Massachusetts en el que todavía no se han pasado al formato digital, Sam, Rose y Avery ganan poco más del salario mínimo vendiendo entradas, limpiando la sala y haciendo funcionar el proyector de 35 MM. La economía está deprimida y ellos también. Pese a sus ambiciones frustradas, intentan sobrevivir a la triste decadencia de su entorno. Entre los pasillos vacíos del cine, comparten pequeñas batallas y desamores no tan pequeños. Unas historias vitales más atractivas que las vulgares películas de reestreno que ocupan la pantalla.

MÁS INFO

www.teatrelliure.com/es/el-cine

En palabras de la directora

La ficción es un espacio al que siempre podemos acudir cuando necesitamos evadirnos, cuando necesitamos huir de nosotros por un instante, y el cine - igual que el teatro - es donde compartimos esa experiencia de manera colectiva. Parece casi un experimento de una película de ciencia ficción si lo piensas. Entrás allí, te sientas en la oscuridad entre otros extraños, y juntos nos abandonamos durante un fragmento de tiempo para vivir a través de otras vidas. Podemos viajar al pasado y al futuro y, en esa travesía, recogemos partes de nosotros que probablemente habíamos perdido en la precipitación del día a día. Nos ofrece la oportunidad de detenernos y sentir.

En el cine que nos muestra Annie Baker los héroes son como nosotros, apenas gente común, tres seres jodidos hasta la médula que sobrellevan sus vidas como mejor pueden mientras desempeñan un trabajo desagradecido, poco estimulante y mal pagado. Cuando se apaga el proyector, se enciende la sala y la magia se desvanece, ellos ocupan el espacio para limpiar lo que hemos dejado atrás. Aunque escrita hace una década, esta función es una perfecta radiografía del presente, en el que vamos tirando a cuestas con el descontento y la desesperanza ante un futuro incierto, en un mundo que se sostiene sobre un sistema fallido y que se aboca hacia el colapso. Y, aun así, estos personajes - igual que nosotros - todavía sienten la necesidad de encontrar algo que les sostenga, que les dé un propósito más allá de la mera supervivencia, ya sea enamorarse de un imposible, fingir que eres diferente, intentar conectar... algo que al menos les permita sonreír. Pese a todo, siempre necesitamos sonreír. La alegría es, al fin y al cabo, la forma más hermosa de resistencia.

Mientras les observamos en su rutina, poco a poco vamos logrando ver a través de sus grietas y comprendemos que su tristeza, sus soledades, sus inseguridades son muy parecidas a las nuestras, y que para ellos la ficción también es una manera de encontrarse, de estar a salvo.

Cuando en un momento de la función Avery dice a Rose: "las películas son mi vida", esa frase significa mucho más de lo que incluso él mismo pretende decir, y que nosotros dentro de un rato acabaremos descubriendo. Porque las películas son lo único que le queda a ese chaval, y lo que probablemente le mantienen aún con vida. Seguramente a nosotros, aunque no nos demos cuenta, también la ficción, en cierta manera, nos ha salvado la vida. Porque, ¿quién no puede recorrer su biografía a través de las películas que le acompañaron? Mi infancia está marcada por el cine clásico: mi primer amor fue Cary Grant, y mi primer deseo Marlon Brando con su camiseta rota gritando debajo de aquella escalera. Recuerdo en mi adolescencia llorar abrazada a mi amiga al final de *El club de los poetas muertos* y que fui cinco veces seguidas a ver *Thelma y Louise* porque salía del cine con ganas de comerme el mundo y de explotar camiones. Después vinieron los Cohen, Ken Loach, Haneke... Estar horas sin poder articular ni una palabra después de ver *Bailar en la oscuridad*, pensar con *Babel* que yo quería escribir historias así. En mí llevo grabados los Marx desmantelando un tren al grito de "¡Más madera!", el beso en el ascensor de *Drive*, el sonido de la guitarra eléctrica en la agónica tortura de *12 años de esclavitud* y la nave espacial de *Encuentros en la tercera fase* comunicarse a través de la música.

El cine nos recuerda todo eso - todo lo que somos y todo lo que la ficción es para nosotros- en una función que nos permite precisamente detenernos y sentir. Porque ya sea en una pantalla, entre las páginas de un libro o en un escenario delante de nuestros ojos, la ficción es - sobre todo en tiempos difíciles - también nuestro hogar.

Marilia Samper

ENTREVISTA**Hablando con Marilia Samper****¿De qué habla *El cine*?**

Hay muchos temas que se deslizan en esta obra: la precariedad laboral y la inestabilidad económica, la salud mental, la incertidumbre ante el futuro, la identidad, la discriminación racial... Pero principalmente nos muestra lo complicado que es vivir; cómo cada individuo con sus circunstancias lucha por seguir adelante, y cómo lo que siente, lo que cree, lo que quiere, lo que tiene y lo que espera siempre están en conflicto. El descubrimiento de que nada es cómo nos lo pintaron nos deja totalmente desvalidos y tenemos que buscar estrategias para poder sobrellevarlo, porque ni el amor está en el aire, ni los finales siempre son felices ni existen los superhéroes que vengan a salvarnos.

¿Qué es lo que te atrajo cuando leíste la obra por primera vez?

Me gustó que retrataba muy bien la situación actual de inestabilidad laboral y de apatía vital, pero sobre todo me fascinó la cantidad de silencios que se extendía por toda la obra, lo que supone un desafío a la hora de dirigir y a su vez un espacio donde poder encontrar todo lo que se esconde más allá de las palabras.

El público verá a los tres protagonistas de *El cine* en su intimidad. ¿Cómo son esos personajes?

Son personas que están sobreviviendo cada uno a su manera, conscientes más o menos de sus miserias. Sam, el veterano, se encuentra estancado laboral y personalmente, y sin perspectiva de que nada vaya a cambiar. Rose se ha creado una coraza de agresividad para no sufrir; y Avery, el más joven, ha tirado la toalla demasiado pronto y solo encuentra consuelo en las películas.

El espectáculo tiene un ritmo al que no estamos acostumbrados, con pausas que la autora pide que se respeten. ¿Cómo es el tempo del montaje y cómo esperas que lo viva el público?

Annie Baker quiere mostrar lo cotidiano y eso requiere su tiempo. El ritmo que usamos generalmente en el teatro es una pura convención que está muy lejos de la realidad.

Aceleramos la vida de la ficción para poder contar determinadas cosas en un fragmento muy corto de tiempo. ¿Pero y si lo que quisiéramos contar es precisamente lo que pasa en el tiempo de la vida real? Yo creo que esa es la propuesta de Annie Baker y es realmente fundamental pues, en ese ritmo que casi podríamos decir hiperrealista, nos permite ir entrando en la vida de los personajes, con el espacio para ir conociéndolos casi a tiempo real. En el proceso de montaje hemos reflexionado mucho acerca de ese tempo que exige la función, porque al principio da vértigo, sabemos que es arriesgado, que requerirá que el público lo acepte y se deje llevar. Pero también descubrimos que si no respetábamos esas pausas y esos silencios la función se desarticulaba completamente porque se pasaban por alto los detalles, los pequeños matices que aquí lo son todo. Aquí precisamente lo insignificante es lo que más significa. Esta historia transcurre más en los silencios que en las palabras. En los ensayos solíamos repetir "tenía razón la Baker" cuando algún momento no terminaba de cuajar y volvíamos a revisar el texto para darnos cuenta que nos habíamos saltado una acotación que entre réplicas nos indicaba "Pausa". El público que consiga abandonarse a esas pausas, vivirá la función como una experiencia magnética y fascinante y le costará despedirse al final de unos personajes de los que es inevitable acabar teniendo cariño.

¿Qué importancia tienen el cine y las referencias cinematográficas en el montaje?

Las películas juegan de diferentes maneras en toda la función. Principalmente sirven de punto de encuentro entre los personajes, como un mecanismo para comunicarse, para conectar, para refugiarse. Que el cine en el que transcurre la función proyecte películas en 35 mm también nos remite a la magia que contiene el celuloide, nos transporta a la misma esencia del cine, a su origen y eso le dona de un valor romántico diría. También hacen referencia a lo personal, a cómo las películas nos marcan, a cómo nos llegan a definir. Y en algún momento expresan lo que el personaje no sabe o no se atreve a expresar por sí mismo. Los amantes del cine van a gozar bastante. Los amantes del teatro también.

BIOGRAFÍA

text

Annie Baker

1981, dramaturga estadounidense. Se graduó en 2003 en escritura dramática en la escuela de las artes de la Universidad de Nueva York. Después, como muchas personas que se dedican al teatro, cogió otros trabajos de todo tipo para subsistir mientras seguía su pasión. Inspirada por esta experiencia personal escribió *Nocturama* (2006), en la que una joven mujer deprimida regresa a casa para vivir con su madre y su novio. Debutó con gran éxito en el Off-Broadway con *Body Awareness* en 2008. Baker estudió posteriormente con Mac Wellman en el Brooklyn College. En 2009 estrenó *Circle Mirror Transformations*, el inicio de crear una estructura de trama circular. La obra fue uno de los espectáculos con más representaciones de la historia del Playwrights Horizons y ganó un premio Obie a la mejor obra nueva americana. Su siguiente trabajo, *The Aliens* (2010), también tuvo muy buena acogida. En 2012 produjo una adaptación muy elogiada del 'Tío Vânia' de Anton Txékhov. En 2013 Baker ganó el reconocimiento internacional por *The Flick*, que se estrenó también en Playwrights Horizons. Además de ganar un premio Pulitzer por esta obra, también recibió a otro Obie. Baker continuó escribiendo obras que buscan la dramaturgia "no teatral", centrándose menos en la acción y más en los diálogos presentados con precisión, pensamientos articulados de forma imprecisa y silencios incómodos. Sus obras publicadas han sido *John* (2015) y *The Antipodes* (2017). imprecisa i silencis incòmodes. Les seves darreres obres publicades han estat *John* (2015) i *The Antipodes* (2017).

© Alba Lajarín

BIOGRAFIA

dirección

Marília Samper

Nace en São Paulo, Brasil, en el año 1974. Con madre brasileña y padre sevillano, vive en la infancia en varios países y ciudades en todo el mundo. Pasa su adolescencia en Andalucía y allí comienza a introducirse en el mundo del teatro. Con sus primeros textos premiados y publicados se traslada a Barcelona en 2001 donde, después de licenciarse en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre, desarrolla su trayectoria como autora y directora, donda ha ido desarrollando desde entonces su trayectoria como autora y directora. De su obra teatral destaca *405* (Accésito Premio Nacional Marqués de Bradamín 2001); *Menú del día* (Accésito Premio Nacional Marqués de Bradamín 2002); *Un verdadero Cowboy* (Premio Ciudad de Valencia 2006 y Premio Carlos Carvalho del VI Concurso Nacional de Dramaturgia de Porto alegre, Brasil); *F3dra, pleasure and pain* (Sala Beckett, 2011) y *Udol* (Teatre Lliure / Festival Grec, 2012).

Más tarde empieza a firmar también la dirección de sus obras, como *L'Ombra al meu costat* (Teatre Nacional de Catalunya, 2012); *Dos Punkis i un Vespino* (Teatre Gaudí Barcelona, 2012); *Línies* (Teatre Lliure, 2014); *Petits Monstres* (Teatre Villarroel, 2015) y *Kilòmetres* (Sala Planeta de Girona, 2016), entre otros. Bajo su dirección también ha estrenado en varios teatros de Barcelona textos de otros autores, como *You're pretty and I'm drunk*, d'Helena Tornero; *Treballs d'amor perduts* de W. Shakespeare amb la Companyia Parking Shakespeare; *Suïcides*, de Llätzer Garcia; *Animals de companyia*, d'Estel Solé; *Vernissage*, de Václav Havel; *Si existeix, encara no ho he trobat* de Nick

Payne, *Pulmons* de Duncan Macmillan y *Pretty*, de Neil Labute, estas tres últimas con la Compañía Sixto Paz Produccions.

Es una de las autoras seleccionadas en la edición 2013-2014 del proyecto Fabulamundi, Playwriting Europe, y ha estado representada al Teatro Odeón de Bucarest y al Stückemarkt de Heidelberg. Su obra *Umbre* se estrena en 2017 al Teatro Nacional de Bucarest como parte del repertorio teatral del teatro. Colabora también con la dramaturgia y la puesta en escena de la Compañía de flamenco de Belén Maya en los espectáculos *Ya!*, *Romnia* y *Medusa*. Durante la temporada 16-17 es seleccionada autora residente de la Sala Beckett, fruto de la cual nació el texto *L'Alegria*, estrenado en 2018 con su propia dirección. La versión en inglés de la obra, *Happiness*, se estrena en 2022 en el Cervantes Theatre de Londres. En octubre de 2019 estrena *Un verdadero Cowboy* al teatro Dimitris Horn d'Atenes. Su último trabajo como autora y directora es *El que no es diu*, estrenado en 2021 en la Sala Beckett. Como docente de escritura teatral, interpretación y dirección de escena trabaja regularmente en la Escuela Superior de estudios de Cine y Audiovisuales de Cataluña, en la Sala Beckett y en el Colegio del Teatro de Barcelona.

© Sílvia Poch

BIOGRAFÍA

intérprete

Sara Diego Boladeras

Debutó como actriz con tan solo 6 años en el programa de humor *Set de notícies* dirigido por Toni Soler. Desde entonces no ha dejado de formarse, estudiando en prestigiosas escuelas de danza e interpretación durante más de una década a las órdenes de maestros como Fernando Piernas o Laura Jou. Sara ha participado en más de 30 producciones entre teatro, cine y televisión, entre las que recientemente destacan las exitosas series de Televisió de Catalunya *Com si fos ahir* y *L'última nit del karaoke*. Y recientemente en teatro, *Doña Rosita la soltera* (2021) dirección de Nòbert Martínez, *Instruccions de com enterrar a un pare* (2020) dirección de Carmen Marfà i Yago Alonso, *La pared* (2019) dirección de Lara Stoop, *Després de tu* de Elisenda Coll y dirigida por Jordi Samer (2019), entre otros. Ha trabajado para numerosas plataformas, *True story with* (Amazon), *Lectura fàcil* (Movistar+), *Alma* (Netflix). Además, últimamente ha aparecido en películas como *Saben aquell* (2023) dirigida por David Trueba, *Un lugar común* (2022) dirigida por Celia Giraldo, *Historias confinadas* (2020) dirigida por Dani Amor, Carme Marfà y Rafel Barceló, *Violeta no coge el ascensor* (2019), entre otros.

© Sílvia Poch

BIOGRAFÍA

intérprete

David Marcé Tarradas

Nacido en Girona, se licencia en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y en Arte Dramático en el Institut del Teatre. En televisión, forma parte del equipo de actores de *Polònia* de TV3 desde el año 2014, y del *Club Súper 3* desde 2010. También ha participado en series nacionales como *Tiempos de Guerra*, de Atresmedia y dirigida por David Pinillos, *El día de Mañana* dirigida por Mariano Barroso por Movistar+, y recientemente en la TVmovie *Verdaguer, l'enigma* dirigida por Lluís Maria Güell por TV3 y TVE. En teatro, entra a formar parte de la Compañía Dei Furbi en 2008 con la que estrenó *Asufre!*, *La Flauta Mágica* y *Trilogía Mozart* bajo la dirección de Gemma Beltran. También ha trabajado con Josep Maria Pou en *Truca un inspector* en el Teatro Goya de Barcelona. En el Teatre Nacional le hemos podido ver en *Una historia catalana* dirigida por Jordi Casanovas, o *La rosa tatuada* bajo la dirección de Carlota Subirós. En 2020 estrena *Els sonàmbuls* en el Festival Temporada Alta, escrita y dirigida por Llàtzer Garcia.

© Sílvia Poch

BIOGRAFÍA

intérprete

Ton Vieira Poblet

Ha pasado la mayor parte de su vida en Barcelona, aunque también ha vivido en Brasil, país de su padre. Descubre el teatro gracias a su madre que le lleva a ver todo tipo de espectáculos desde pequeño. Con 11 años conoce a Josep Maria Mestres, que le dio su primer papel profesional como actor en la obra *Libertat!* de Santiago Rusiñol, estrenada en el TNC. La experiencia le descubre una vocación que aparta durante unos años para centrarse en el fútbol, una de sus aficiones y actividad que durante la adolescencia le ocupa prácticamente todo el tiempo y sueños. Con 17 años, la idea de ser futbolista desaparece, empieza a trabajar como modelo y decide que quiere volver a vivir la experiencia de subir sobre un escenario como actor. Abandona los estudios de Administración y entra en la Escuela Superior de Arte Dramático Eòlia, donde se forma durante tres años. Actualmente, forma parte del grupo joven del Estudio Laura Jou. También estudia piano y ha hecho intensivos de teatro de texto con el director David Selvas, de doblaje con Montse Miralles y ha hecho de ayudante de dirección con Anna Serrano. Con 17 años se estrenó como actor en audiovisual con la serie *Benidorm* para Antena 3, donde interpretaba a un personaje principal. También lo hemos podido ver en la serie *Érase una vez... pero ya no* de Netflix, dirigida por Manolo Caro, y en *A través de mi ventana* para Netflix, dirigida por Marçal Forés. La revista Screen Internacional le consideró una de las Stars of tomorrow del 2021. Recientemente ha rodado la película *Unicornios* del director Àlex Lora y la tercera temporada de la serie *Hit*, dirigida por Joaquim Oristrell, donde interpreta uno de los personajes protagonistas.

Ficha artística

TEXTO

Annie Baker

DIRECCIÓN

Marília Samper

INTÉRPRETES

Sara Diego

David Marcè

Roger Torns

Ton Vieira Poblet

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS

Neus Bonilla Benages

ESCENOGRAFÍA

Sebastià Brosa

VESTUARIO

Albert Pascual

CARACTERIZACIÓN

Imma Capell

ILUMINACIÓN

Ganecha Gil

DISEÑO AUDIOVISUAL

Guillem Rodríguez

MOVIMIENTO

Bea Vergés

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Muguet Franc

**AYUDANTE DE
ESCENOGRAFÍA**

Laura Martínez

**ALUMNA EN PRÁCTICAS DE
DIRECCIÓN**

Mar Cortilla Ribas (Col·legi del Teatre)

**ALUMNA EN PRÁCTICAS DE
ESCENOGRAFÍA**Celeste Alcázar Huapaya
(Elisava)**ASISTENTES EN PRÁCTICAS
INTERNACIONALES**

Nuha AlYamani y Abdullaziz

Mokhlis (Ministerio de Cultura de Arabia Saudita)

PRODUCCIÓN

Teatre Lliure

AGRADECIMIENTOS

FilMOTECA de Catalunya, Espai

Texas y Victoria Szpunberg

Información práctica

HORARIO

De martes a sábado a las 19.00 h

Domingos a las 18.00 h

DURADACIÓN

1a parte, 1 h y 40' - Pausa 15' - 2a parte, 1 h

ESPACIO

Gràcia

IDIOMA

En catalán

PRECIO

11 € – 32 €

ACCESSIBILIDAD

Asistencia auditiva a través del móvil

Viernes accesibles

15/12 audiodescripción

COLOQUIO

14/12 postfunción

ACTIVIDAD PARALELA

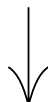
05/12 a las 17.00 h

Per amor a les arts – *Empire of Light*[*El imperio de la luz*] de Sam Mendes (2022)

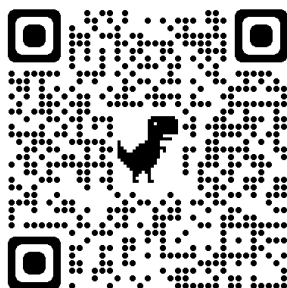
en la FilMOTECA de Catalunya

Sala de prensa

Para descargarse todos los materiales informativos (dosieres, notas de prensa, videos, fotos) o tener acceso a material de referencia (listas de reproducción, etc.)

www.teatrelliure.com/es/sala-de-prensa-el-cine

CONTACTO PRENSA

Mar Solà

M. 675 449 886

premsa@teatrelliure.com

entitat concertada amb

membre de

mitos21

apropa cultura

amb la col·laboració de

Sabadell Fundació

mitjans patrocinadors

LA VANGUARDIA

TimeOut
BARCELONA

mitjans col·laboradors

CATALUNYA
RÀDIO

amb el suport de

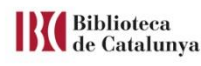

entitats col·laboradores

LLLL institut ramon llull

convenis de col·laboració amb

FUNDACIÓ//// CARULLA