

MONIGOTE
EN PAPEL
CARBÓN
HISTORIA NEGRA
Y ENSUCIANTE

CARPETA DE PRENSA

Studio • Bureau d'Art

PETITS ET GRANDS
DES ARTS ET DES LETTRES

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
et des lettres
Québec

CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL

pire-espece.com

MONIGOTE EN PAPEL CARBÓN

HISTORIA NEGRA Y ENSUCIANTE

El origen

Este texto quiere ser un eco de “*Léon le nul*” (León el bueno para nada), co-producida en 2005 con la compañía de teatro Bouches Décousues y el Teatro de Aujourd’hui. Éthienne, hermano de Léon, personaje central de este nuevo relato, muestra otra visión de la familia. Si Léon intentaba desprenderse de su lazo de dependencia con respecto a su madre, Éthienne, monigote en papel carbón y con una historia sucia, va a intentar, más bien, deshacerse de su padre, un hombre-vaca que camina mal y lento, que tiene miedo de todo y que casi no hace nada. Un padre inútil.

La familia mitológica

La historia explora lo que hay de mítico en esta familia quebequense. Éthienne no puede (o no quiere) explicarse sus orígenes de manera racional. Su familia es enorme: ¿cómo su madre pudo dar a luz, sin el auxilio de los dioses, a 57 niños? ¡Tan feos! ¡Tan tontos! ¿Por qué él es el único dotado de razón? Ciertamente se trata de una señal del más allá. Pero más que nada, él no puede soportar a ese padre apático, medio bovino. Él debe encontrar una razón para ese castigo; seguramente su padre fue transformado en vaca por un error cometida por otro miembro de la familia... Él debe saber, encontrar una causa todo poderosa para darle un sentido a su condena. Aunque haya que inventar el origen de todos sus problemas.

El doble

El título *Monigote en papel carbón* hace referencia a la técnica de duplicación en papel carbón, gracias a la cuál se puede re-transcribir en la hoja de abajo lo que se escribe o se dibuja en la hoja de arriba. Así obtenemos en la copia lo mismo que se escribió en el original, pero más borroso, sucio. Francis Monty retoma ese principio de “doble negro y sucio” en el relato de Étienne, en el cuál la realidad se mezcla con el sueño y el fantasma. ¿Que realidad elegir en eso que nos cuenta Étienne? ¿Quién es esa doble sombra que él evoca? ¿Cuál es su verdadero origen?

Historia

Monigote en papel carbón nació durante la residencia de escritura de Francis Monty en Limoges en 2003, y se presentó, en una primera versión, en 2005 en el Festival de Jamais Lu. Pero el texto se quedó en borrador, en el cajón, sin que Francis encontrara la misma emoción y la misma urgencia que había sentido durante la residencia en Limoges. Después de la muerte de su padre en 2008, el texto *Monigote en papel carbón* empezó a invadirlo nuevamente y con mayor fuerza debido a que aborda justamente la cuestión del padre. Poco a poco y entre dos giras, se dedicó nuevamente a la escritura de la obra. Removió el texto, le dio vueltas, lo despedazó, rompió su linealidad y trabajó con él, a base de collage y acumulación de pequeñas viñetas.

Un individuo es para mí algo difícil de delimitar, quiero explicar ese estado a través de un rompecabezas agujereado. Esos agujeros ú hoyos facilitarán la integración de la imagen: teatro de objetos y teatro de papel.

-Francis Monty

Después el texto fue objeto de una lectura pública, presentando los primeros esbozos de puesta en escena, en el Festival de Jamais Lu en mayo de 2011. Otras lecturas tuvieron lugar en 2012 para probar el texto frente a varias clases y públicos adultos en marzo en el Festival Nouvelles Zébrures de Limoges y en el Festival Méli'Môme en Reims, en mayo y septiembre en el teatro Aux Écuries en Montreal, así como en octubre en el Festival M'auteurs de Reims. En el otoño de 2012, una residencia en Francia en el Bouffou Théâtre à la Coque, después de una lectura en el Festival Jeune Public Marmailles en Rennes le permitió al equipo de creación terminar el espectáculo. Fue así como el espectáculo fue creada en noviembre de 2012 en Montreal durante la 12a. edición del Festival Les Coups de Théâtre.

La materia para ilustrar el bestiario

El actor-contador, detrás de su mesa de trabajo, cuenta su relato utilizando hojas de papel, dibujos y otros objetos que ha colocado a su alrededor. Esos diferentes soportes le permiten interpretar todos los personajes del relato.

La hoja de papel es, sin ninguna duda, el objeto más utilizado en la vida común y corriente. De tanto concentrarnos en su mensaje terminamos por ya no verlo. Sin embargo, su carácter efímero lleva una carga emotiva innegable. Los elementos de papel emanan una gran fragilidad. De un lado, Étienne canaliza su violencia en su obra artística: dibuja. De un trazo negro y sucio, dibuja a su familia, sus orígenes. Del otro, el resultado es ligero y volátil... frágil. ¡Una paradoja evocadora!

Escribir para el objeto

Seguido consideramos al teatro de objetos como un simple entretenimiento o transposición, donde un personaje (por ejemplo Ubu en *Ubu sur la table* -*Ubu sobre la mesa*-) adopta los rasgos de un objeto (una botella). Pero también puede ser lo contrario. El objeto sobre escena es a la vez forma, símbolo y personaje. Lleva consigo múltiples ramificaciones semánticas. Por ejemplo, una manzana roja: fruta prohibida, objeto de tentación (en la Biblia), símbolo de la discordia (en la Ilíada); su color nos habla del deseo, su forma, de la plenitud; ella puede ser una rueda, un astro, etcétera; si ella cae, es el otoño, si está agujereada, algo la carcome (¿la duda? ¿un gusano?), si la comemos, encontramos un corazón... ¡surgen 1000 nuevas imágenes!

Desde hace más de 16 años (*Ubu sur la table* fue creado en 1998) la Pire Espèce se interesa en la escritura para el objeto y más extensamente en la escritura en correlación con la imagen. Este tipo de escritura demanda tiempo y exige un acercamiento no convencional del trabajo del autor. Escribir para el objeto, es un poco como componer una obra para una orquesta. El compositor debe conocer íntimamente las técnicas y los registros de todos los instrumentos, con el fin de poder escribir una obra que los haga destacar. De la misma manera, la "orquesta" del teatro de objetos que está compuesta de un montón de objetos inertes, pide que sean exploradas las potencialidades escénicas de cada uno de ellos en el salón de ensayos, con el fin de escribir verdaderamente para ellos.

Lo que los objetos le hicieron descubrir a Francis Monty durante la concepción de *Ubu sur la table* y de *Persée* (*Perseo*), él desea provocarlo más directamente en el caso de *Monigote en papel carbón* utilizando voluntariamente objetos en el proceso de escritura.

El autor

Francis Monty

Graduado en escritura dramática de la Escuela Nacional de Teatro de Canadá en 1997, Francis Monty es un “meto-mano-en-todo” del teatro. La dirección, el juego de clown, el títere y sus numerosos procesos de escritura se entrelazan. En 1999, funda la compañía Le théâtre de la Pire Espèce con Olivier Ducas y desde entonces comparten la dirección artística. Co-creador de los espectáculos de la compañía, él ha particularmente co-escrito y dirigido *Ubu sur la table (Ubu sobre la mesa)* en 1998, *Persée (Perseo)* en 2005, *Gestes impies et rites sacrés (Gestos impíos y ritos sacros)* en 2009 y *Die Reise ou les visages variables de Felix Mirbt (Die Reise o los rostros variables de Felix Mirbt)* en 2011. Como autor dramático, sus obras se han presentado en Canadá, Brasil y Europa: *Par les temps qui rouillent, Déclownstration, Traces de clowne, Romances et karaoké* (que le valió la Máscara de texto original en 2005), *Léon le nul, Ernest T.* (nominado al premio Louise-Lahaye -reconocimiento a la escritura para público joven quebequense), *Petit bonhomme en papier carbone (Monigote en papel carbón)* y *Nous sommes mil en équilibre fragile.*

© Eugene Holtz

Crédits

Texto y dirección: Francis Monty
Interpretación: Francis Monty o Étienne Blanchette
Música original y stage manager: Mathieu Doyon
Asistente de dirección: Manon Claveau
Escenografía: Julie Vallée-Léger
Dibujos: Francis Monty y Julie Vallée-Léger
Colaboración en la creación: Étienne Blanchette
Consejero de luces: Thomas Godefroid
Co-dirección técnica: Nicolas Fortin
Co-dirección técnica y dirección de producción: Clémence Doray

Una producción de Théâtre de la Pire Espèce, en coproducción con el Festival Méli’Môme (Francia) y el Festival Petits et Grands (Francia), en colaboración con el Bouffou Théâtre à la Coque.

Este espectáculo se benefició del apoyo del Consejo de las Artes de Canadá, del Consejo de las Artes y Letras de Quebec, del Consejo de las Artes de Montreal y del Centro de ensayo de autores dramáticos de Quebec.

Extractos de prensa

“Es un regalo ver materializar, gracias a algunas bolitas de papel, esta historia completamente desenfrenada, que se vale de una ingeniosidad y una destreza en la manipulación que nos lleva a la admiración. Este pequeño Monigote en papel carbón seguramente va a dejar huellas por todos lados...”

Michelle Channonat, *Revuejeu.org*, abril 2014.

“Un favorito de la 12a edición de Coups de Théâtre”

Michel Bélair, *Le Piccolo*, diciembre 2012.

“Perla negra llena de audacia e inventiva (...) Vale la pena verla dos veces.”

Michel Bélair, *Le Devoir*, noviembre 2012.

“Inteligente, poética.”

Cynthia Boucher, *Blogue La Vitrine*, noviembre 2012.

“Un increíble solo de Francis Monty que firma un texto sin errores y en fragmentos, divertidísimo, acompañado de efectos musicales de Mathieu Doyon. (...) La risa estalla sin contención, la fragilidad del papel cautiva, la alternancia de emociones llena de vulnerabilidad y de empatía. Encantador y divertidísimo.”

Brigitte Manolo, *DFDanse.com*, noviembre 2012.

“Una vez más, Francis Monty muestra su increíble talento de narrador oral y del manejo de los objetos que manipula. (...) Cautivado por el relato surgido del papel, uno no puede más que dejarse sorprender por las invenciones de Monty y de su co-equipero en la música, Mathieu Doyon.”

Daphné Bathalon, *Montheatre.qc.ca*, noviembre 2012.

Reacciones de los alumnos de 1ro año de secundaria (12-13 años) después de la lectura pública en el Festival M'ateurs en Reims en Francia — Octubre 2012

“¡Me encantó! Fue muy divertido y nunca había visto este tipo de espectáculos. Me encantaría volver a verlo.”

“Me gustó mucho la obra porque nos habló del odio que podemos llevar dentro toda nuestra vida contra nuestros padres. Francis Monty nos explicó ese periodo haciéndonos reír y de una manera totalmente diferente a como la podemos ver en otros espectáculos. Podría volver a ver el final de este espectáculo sin problema. Para algunos de nosotros, este espectáculo fue el “primer work-in-progress de nuestras vidas.”

“Lo que me gustó mucho de este espectáculo, son los juegos de palabras (acerca de las vacas), las burlas y el lenguaje familiar. (...) Me pareció original, sobre todo la representación de personajes y cuando los objetos tienen una segunda función.”