

SCHUMANN AMATEUR

Rubén Ramos Nogueira

SINOPSIS

Un tipo que toca el piano obsesionado con Clara Schumann, pianista y compositora nacida hace doscientos años. Una actriz que baila y apenas habla. Una violinista y una chelista que se juntan para montar un trío. Un iluminador que se toma unas vacaciones de la mediocridad con la que se enfrenta a diario.

El tercer episodio de AMATEUR, después de los dedicados a Orlando Gibbons y a las Variaciones Goldberg, "cuestiona las jerarquías y las convenciones del mundo de la cultura, el arte y el trabajo en relación con su construcción pública. A través de una práctica que se expone abiertamente entre la creación artística y la necesidad vital, entre la cultura y el goce, abre un territorio de reflexión, percepción e intercambios que responde antes a un impulso personal y compartido, algo potencialmente al alcance de cualquiera, que a una moda artística o corriente cultural impuesta". Óscar Cornago, investigador del CSIC.

RUBÉN RAMOS NOGUEIRA (Santa Coloma de Gramenet, 1973)

Escritor, periodista, músico y performer.

Se dedica a las artes en vivo, la música y la escritura. Su serie de performances AMATEUR pretende reivindicar la práctica musical por parte de los no profesionales. Ha publicado dos libros de ficción: Master (2013) y Punk cursi (2018). Dirige Teatron, medio digital de referencia en el ámbito de las artes en vivo, donde desarrolla una ininterrumpida actividad periodística desde hace más de diez años. Forma parte del grupo de música electrónica Novios junto a Pablo Gisbert. Vive en Barcelona.

SCHUMANN AMATEUR

Rubén Ramos Nogueira

AMATEUR

Serie de performances que han tomado la forma de heterodoxos conciertos de piano, ejecutados por un pianista no profesional que, huyendo de lo espectacular, da la espalda al público, en los que se proyecta un texto escrito en primera persona, con un tratamiento similar al de los subtítulos de una película.

El proyecto AMATEUR reivindica la recuperación de la práctica musical (y en general, artística) por parte de los no profesionales, para quien originalmente fueron compuestas un gran número de obras de nuestra tradición musical, al mismo tiempo que denuncia el secuestro de la mal llamada música clásica (o peor, culta), por parte de los profesionales, hasta el punto de convertir este maravilloso legado común en un producto cultural elitista, en ocasiones inaccesible para sus legítimos destinatarios. Pero también es la excusa para tratar muchos otros temas.

Se inició en Barcelona en una residencia en nyamnyam dentro de su ciclo Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, luego viajó al Teatro Pradillo de Madrid, más tarde pasó por el Antic Teatre (que se convirtió en coproductor de la primera de las piezas), el festival TNT y el ciclo Teatro Raro organizado por CiudaDistrito, un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que pretende acercar el arte y la cultura a los barrios. En enero de 2019 presentó GIBBONS AMATEUR durante tres días en los Teatros del Canal de Madrid y en el ciclo (What's the Story) Morning Glory de la Sala Apolo de Barcelona.

“Sus escritos y libros, situados en un espacio entre la ficción, la biografía y el documental, tienen carácter, voz propia y sentido crítico.(...) Su propuesta, de la que disfruté en el festival TNT 2018, me sedujo por varias razones: la fragilidad, la valentía, la desnudez y la inteligencia de los textos que acompañaban su interpretación al piano constituían un trabajo especial y muy personal”. Tomàs Aragay Sastre. Dramaturgo, guionista y director de escena.

Nuestra venganza será ser felices.

Si el vídeo en el que Glenn Gould interpreta al piano las Variaciones Goldberg de Bach podría considerarse casi pornográfico (como sostiene un amigo mío), el segundo episodio de esta serie, GOLDBERG AMATEUR, tiene por objetivo interpretar esa mítica e inaccesible obra musical, íntegramente, pero de espaldas al público, como homenaje y respuesta a la decisión que empujó a Glenn Gould a retirarse de los escenarios cuando tenía 30 años, decepcionado porque el público estuviese más pendiente de si fallaba una nota que de la música que estaba interpretando.

Hace treinta años que empecé a tocar las Variaciones Goldberg, pero aún no me he quedado satisfecho. No creo que llegue a estarlo nunca. Mejor así. Lo que mola es intentarlo. En este episodio cuento las razones que me empujan a intentarlo una y otra vez en la intimidad de mi hogar, lejos de la mirada del público. Y también cuento el porqué del repentino deseo de mostrar este acto íntimo y compartirlo con el público, justamente en este momento y en las actuales circunstancias, como un acto liberador que se resume en la siguiente frase leída en un grafiti: Nuestra venganza será ser felices.

La música es una droga dura, y es legal.

El primer episodio, GIBBONS AMATEUR, es un largo prelude que va desgranando el contexto que me conduce a comportarme de esta manera, gracias, en parte, al descubrimiento tardío de la maravillosa música renacentista del compositor inglés Orlando Gibbons, el compositor preferido de Glenn Gould, que constituye la banda sonora de esta primera performance.

La música de Gibbons es tratada de una manera poco ortodoxa buscando un grado de profundidad y trascendencia a través de un tempo poco sostenible en un concierto convencional, mientras, como si el público leyese mi pensamiento, hablo sobre mi relación con la música, vista como la más potente y benigna de todas las drogas, sobre William Burroughs, sobre una de las primeras tribus urbanas europeas, los zazous, a la que perteneció Boris Vian, sobre médiums y sobre ciertos sabores ancestrales que, en mi opinión, deberíamos intentar que no caigan en el olvido.

Partiendo del formato de los dos episodios anteriores, SCHUMANN AMATEUR se abre a una nueva mutación. Si hasta ahora he reivindicado que cualquiera, profesional o no, puede tocar este tipo de música, ahora me gustaría ir más allá para defender la idea de que cualquiera puede bailarla como le apetezca, como llevo haciéndolo desde mi adolescencia en la intimidad. En la búsqueda de esa evolución pretendo trabajar con el cuerpo y explorar las posibilidades del baile, partiendo desde un punto de vista pop, de cultura de club, aplicado a la música clásica.

Meditar o bailar son dos maneras de desaparecer, como tocar música o afinar un instrumento. Se trata de poner el acento, en todo momento, en el potencial del arte, en cualquiera de sus disciplinas, como puerta de acceso a un camino vital liberador al alcance de cualquier ser humano a través del goce íntimo que implica su práctica continuada.

El punto de partida será la vida y la obra de Clara Schumann, destacada pianista del siglo XIX, además de compositora. Su historia permite hablar del papel de la mujer en la historia del arte, adentrarse en el territorio del amor, de la locura y del espinoso asunto de la intimidad. Además, pone el foco sobre dos temas sociales que promueven la emancipación: la práctica artística amateur como camino personal liberador no sujeto a los dictados de la economía y el papel silenciado de la mujer en la Historia del arte.

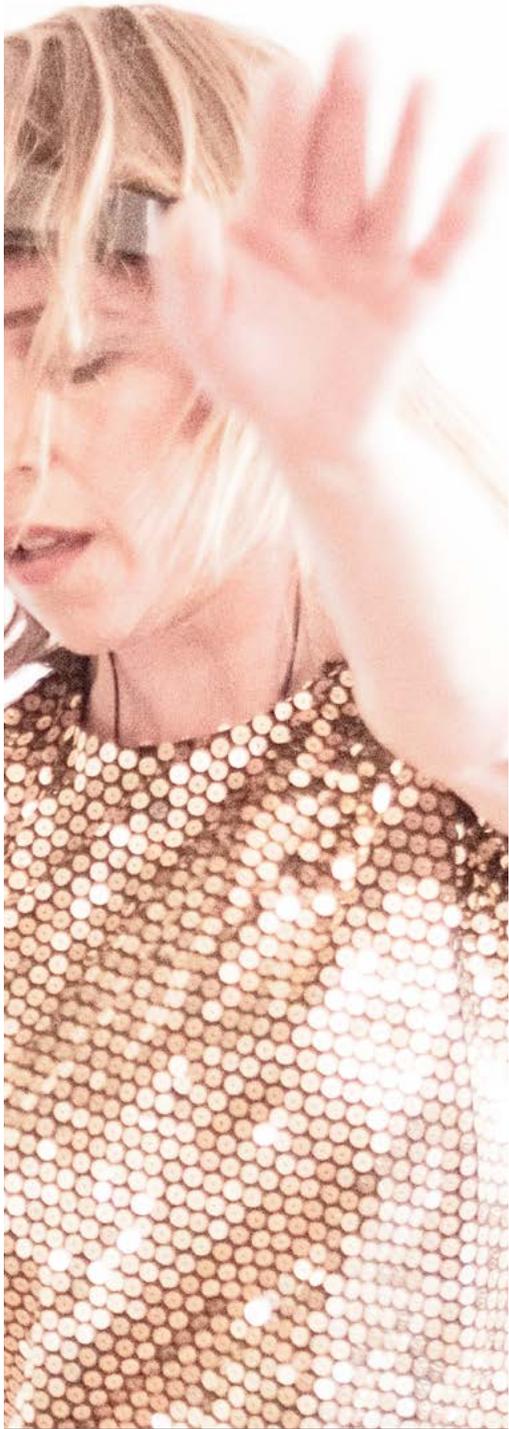
Los músicos románticos del siglo XIX se embarcaron como nunca antes en la búsqueda de lo sublime, del éxtasis, del arrebato, de la trascendencia.

Clara y Robert Schumann tuvieron que luchar mucho para conseguir estar juntos, oponiéndose a la voluntad del padre de Clara, quien fue también maestro de los dos y artífice de que Clara se convirtiese en la intérprete de piano más famosa de su época, a pesar de su condición de mujer en un siglo donde una mujer que se ganase la vida como concertista era algo absolutamente excepcional. Johannes Brahms, otro de los grandes compositores de la época, mantuvo un triángulo amoroso con la pareja (aunque probablemente no pasó de lo puramente platónico) y fue sostén de Clara y sus hijos mientras Robert fue internado en un sanatorio psiquiátrico, donde murió, después de intentar suicidarse sin éxito durante una crisis psicótica.

Pero no hay venenos, son dosis.

Para Clara, dejar de ser simplemente una amateur, en su tiempo, hace casi doscientos años, era ciertamente liberador. Para el tipo que toca el piano, ser un amateur ahora, en el siglo XXI, tocar el piano por puro placer, sin llegar a convertirse nunca del todo en un músico profesional, sin tocar sólo a cambio de dinero, simplemente tocar cada día en la intimidad de su casa, eso es lo que le suena a verdadera liberación. “Vivir el arte” es una cosa completamente diferente de intentar vivir del arte, aunque igual de complicado. **Esto es arte político.**

Las cosas más importantes de la vida parece que suceden en la más estricta intimidad.

NÚRIA LLOANSI (Barcelona, 1977)

Actriz, bailarina, videoartista y performer.

Ha participado en proyectos teatrales dirigidos por Marta Galán, Rodrigo García, Sonia Gómez, Carles Salas, Not Found Yet Theatre, Luís Garay, Ana Borralho & João Galante, Markus Öhrn y Juan Navarro. Ha actuado en proyectos cinematográficos dirigidos por Joaquim Jordà, Juanma Bajo Ulloa, Néstor Domènech, Roger Lapuente, Frédéric Berthe y Jo Sol. También ha creado piezas de videoarte para Barcelona TV. De 2014 a 2018 ha formado parte como actriz de la compañía permanente del CDN de Montpellier dirigido por Rodrigo García.

ANTOINE FORGERON (Vigo, 1968)

Iluminador, técnico de escena y director técnico.

Colaborador habitual de coreógrafas como Estela Lloves, Sandra Gómez, o Tania Arias, de colectivos como Terrorismo de Autor o de dramaturgos como Miguel A. Altet, Carmen Menager o María Velasco. Ligado desde el comienzo de su actividad a teatros independientes de Galicia como Teatro Galán, Sala NASA y Teatro Ensalle, ex miembro del equipo técnico del Teatro Pradillo de Madrid y en la actualidad codirector técnico del Festival de Otoño de Madrid.

ARIADNA RODRÍGUEZ (Barcelona, 1980)

Violinista, creadora y performer.

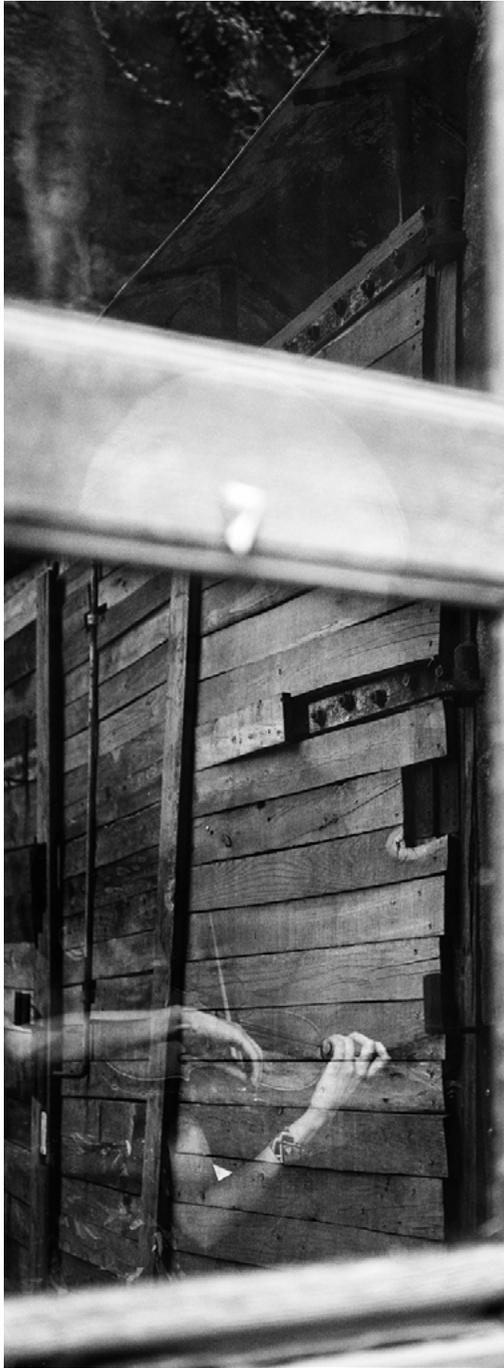
Titulada Superior de Música por el Conservatorio de Santiago de Compostela y por el Berklee College of Music de Boston, donde asistió becada por la fundación Fulbright. Allí también estudió Performance Art y Arte Sonoro en la School of the Museum of Fine Arts. Se ha formado en danza clásica, contemporánea y Body Weather. Estudió teatro contemporáneo en la escuela Espacio Aberto de Santiago de Compostela y con Rachel Rosenthal en Los Angeles (CA) donde formó parte de su compañía durante un año. Ha presentado proyectos de creación propia en España, Portugal, Francia, Italia, Suiza, Noruega, EE.UU. y Colombia. Desde 2012 dirige y coordina el espacio y plataforma nyamnyam conjuntamente con Iñaki Alvarez.

GEMMA LLORENS (Badalona, 1981)

Chelista, pedagoga y profesora de violoncello.

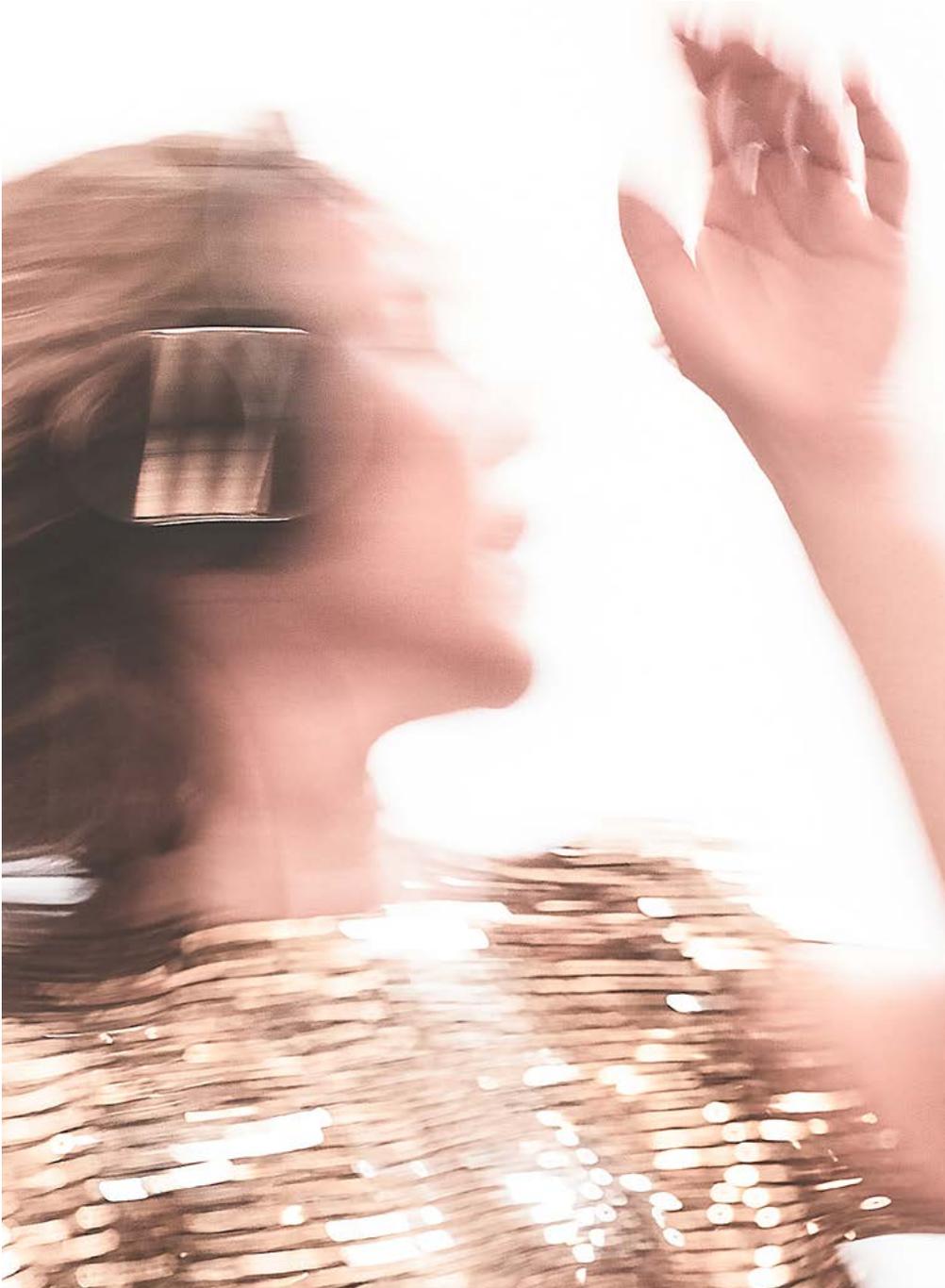
Título Superior de chelo en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, Bachelor's Degree en el Real Conservatorio de La Haya ("Koninklijk Conservatorium Den Haag"), Máster de especialización en el Conservatorio de Rotterdam ("CODARTS University of the Arts From Rotterdam") y Formación Suzuki en proceso. Compagina su formación y práctica instrumental junto con la Orquesta Simfónica de Sant Cugat, y diversas formaciones de cámara.

SCHUMANN AMATEUR

Rubén Ramos Nogueira

FICHA ARTÍSTICA

Creación y dirección: **Rubén Ramos Nogueira**

Intérpretes:

Núria Lloansi, Rubén Ramos Nogueira, Ariadna Rodríguez y Gemma Llorens

Música en directo: **Clara Schumann, Robert Schumann y Johannes Brahms**

Texto: **Rubén Ramos Nogueira**

Diseño de iluminación y dirección técnica: **Antoine Forgeron**

Traducción: **Núria Rodríguez**

Fotografía: **Dorothee Elfring**

Gráfica dossier: **Quim Deu**

Producción y distribución: **Olga Alvarez**

Producido por: **Antic Teatre**

Coproducción: **Festival TNT y el Konvent de Berga**

Colaboración: **L'Estruch, Casa Orlandai, La Poderosa y nyamnyam.**

Con el apoyo del **Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya**

Estreno: Festival TNT-Terrassa Noves Tendències / 27.09.2019

Agradecimientos:

Gema Ramos Nogueira, Elena Nogueira Núñez, Bautista Ramos Portea, Beatriz Nogueira Núñez, Antonio Álvarez Fernández, Amable Álvarez Fernández, Bárbara Mingo Costales, Óscar Cornago, The Dartington Piano Trio, Mònica Pérez Serrano, Stephen Nachmanovitch, Katie Lakner, Matthias Henke, Elizabeth Subercaseaux, Luis Ángel de Benito, Iris La Salvia, Richard Stokes, Claudio Colombo, Daniel Baremboim, Ursula Anders, Friedrich Gulda, Pablo Gisbert, Tomàs Aragay, Fernando Gandasegui, Iñaki Álvarez, Nilo Gallego, Silvia Zayas, Cor Lieder Càmera, Al Ras petit Festival, Jordi Plana, Manoli Mansilla y Teatron.

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

Texto de Fernando Gandasegui para el programa de mano de los Teatros del Canal

Entrevista sobre Amateur publicada en Teatron.

Silencio en la zona cero, artículo de Nando Cruz en El Periódico de Catalunya sobre el estreno de Gibbons Amateur en el Antic Teatre de Barcelona.

El teatro como crítica institucional, artículo de Óscar Cornago (investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) publicado en la revista Investigación Teatral del Cuerpo Académico Consolidado Teatro de la Universidad Veracruzana de México.

CONTACTO

DIRECCIÓN

Rubén Ramos Nogueira
rubenramosnogueira@gmail.com
T (+34) 610 645 935

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Olga Alvarez
enproces@gmail.com
T (+34) 679 337 589

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Núria Lloansi
lloansinuria@gmail.com
T (+34) 678537526 / (+33) 644985280

DIRECCIÓN TÉCNICA

Antón Ferreiro
antonferreiro@gmail.com
T (+34) 629 842 038

Las cosas más importantes de la vida las he aprendido de Anaïs Nin, Henry Miller, Georges Sand, Gustave Flaubert, Virginia Woolf, Jonas Mekas, Marguerite Duras, William Burroughs, Carmen Laforet, Boris Vian, Chantal Akerman, Roberto Bolaño, Agnès Varda y Patti Smith. A todas ellas y a todos ellos, les doy las gracias bien alto y cada noche antes de irme a dormir.