

Nuria Aparici Jericó – UNNICA ARTS

Datos de contacto: nuria.aparici@gmail.com / tel. 666 410 604

Proyecto: **BIBLIOTECA DE CUERDAS Y NUDOS**

Disciplina/s: Arte comunitario, narrativa oral, instalación visual.

MEMORIA EXPLICATIVA

Propuesta del proceso de trabajo para la producción del proyecto
Biblioteca de Cuerdas y Nudos en DIPUTACIÓ A ESCENA 2024.

Escuchar con los ojos. Ver, tocar, reflexionar, experimentar. El objeto encontrado es una puerta de acceso para generar experiencias individuales, espirituales e imaginativas. Una misteriosa biblioteca ambulante, una estructura circular de madera que guarda manuscritos sin publicar, textos, partituras, diseños, objetos, bolas de papel halladas en la basura y cilindros repletos de mensajes de cuerdas y nudos.

Introducción

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* es un proyecto que nace en la escuela con el propósito de narrar el conocimiento y que, además, consigue “saltar el muro” para mostrarse en el espacio del teatro, salas de arte contemporáneo, edición del libro, arte comunitario y el mundo audiovisual.

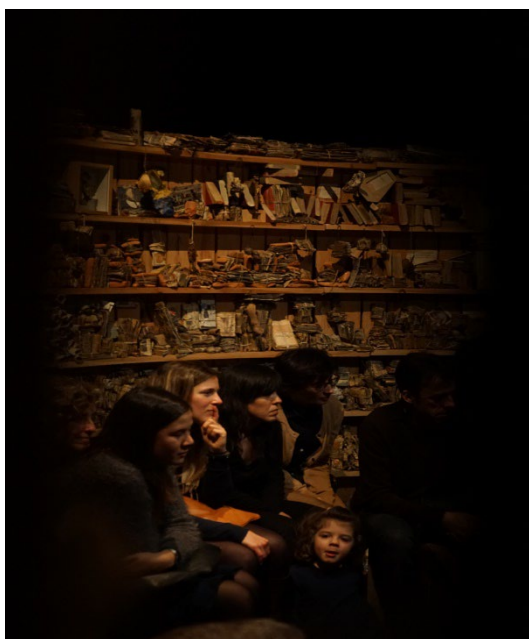
Esta instalación que es la *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* hunde sus raíces en un pequeño trabajo escolar motivado tras la lectura del libro de Italo Calvino *Colección de arena*. Con el tiempo, adquiere la forma de instalación – espacio narrativo, que puede habitar en diferentes espacios (teatros, espacios de arte, bibliotecas, espacios no convencionales); diferentes eventos (festivales y

programación de teatros, exposiciones permanentes, jornadas de bibliotecas...) y edades.

Es un eco que no nos deja olvidar la importancia de la narración en la vida y en la enseñanza. ¿Quién no recuerda a aquel maestro o profesor universitario que narraba bien el conocimiento?. Narrar el conocimiento en las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, la literatura y también los acontecimientos de la vida se convierte, hoy en día, en un silencio no resuelto.

Valores del proyecto

En el interior de la *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* habitan, además de material escolar elaborado por niñas y niños, algunos artilugios creados con la intención de provocar la lectura, la escritura, la escucha al otro, el silencio y las ganas de aprender. Los asistentes a esta experiencia, como no podría ser de otra forma y dentro de un clima de valores (respeto al otro a través de la palabra, perspectiva de género en el mundo de la escritura), son los protagonistas activos de esta experiencia. La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* es participación.

También es un proyecto de mediación artística, que navega entre el teatro y el arte comunitario. No solo haremos funciones de teatro, buscaremos una

conexión efectiva y afectiva con la población a través de encuentros, conferencias, preparación de experiencias antes de realizar las funciones y visitas personalizadas a la *Biblioteca de Cuerdas y Nudos*. De ahí la importancia de habitar un mínimo de 4 días en cada población (ver “Proceso de trabajo”).

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* pretende llegar a cualquier población, también al medio rural. Porque todas las personas deben tener acceso a la cultura y, sin embargo, muchas veces la falta de equipamientos culturales impide crear una cohesión social y territorial basada en las mismas oportunidades. La ficha técnica se ha adaptado para que este proyecto pueda realizarse en cualquier espacio no convencional, de modo que este trabajo, que se ha mostrado en los mejores teatros y festivales de España y Europa (ver “Trayectoria”), pueda verse también en los pueblos de nuestra provincia.

Se trata de un proyecto multidisciplinar, pues ha permitido participar a artistas de la provincia de Castellón de diferentes disciplinas: artes plásticas (Carmen Pujol), música (Sordomondo), iluminación (Javi Prieto) y fotografía (Antonio Portillo).

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* no es una instalación de arte contemporáneo. Ni tampoco un espectáculo teatral. O puede que sí. Es todo ello. José Antonio Portillo nos invita a entrar en una estructura circular de madera que guarda manuscritos sin publicar, cilindros llenos de mensajes de cuerdas y textos encontrados en la papelera. Es un diálogo de silencio entre la mirada del

espectador y los objetos que habitan en este espacio narrativo. El tiempo ha ido depositando acontecimientos y objetos, fragmentos de vida y polvo en sus estantes. Huellas de un tiempo en que la mayoría de sus protagonistas son niños. Los espectadores eligen los objetos que desean conocer y les serán reveladas sus historias. Con el tiempo ha tomado la forma de espacio narrativo que puede habitar y ser habitado en diferentes lugares y por personas de cualquier edad.

Proceso de trabajo

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* se ubicará en cualquier población que cuente con escuela, también si es unitaria. De ahí se generarán conexiones, especialmente con los profesionales implicados en la enseñanza (maestras/os, Ampa, área municipal de Cultura y Educación) dado que este proyecto comenzó a gestarse en la escuela. Para ello elaboraremos un cronograma que nos permitirá descubrir cómo un trabajo escolar, con el paso del tiempo, sale de los muros de la escuela para llegar a otros ámbitos: teatro, arte comunitario, espacios de arte contemporáneo, literatura ...

Dentro de esta biblioteca habitan diferentes proyectos y experiencias, que irán tejiéndose a través de la palabra y el silencio con una fuerte implicación del espectador. Durante 60 minutos iremos conociendo la vida experimentada de un maestro de escuela que intentó narrar el conocimiento y cuyo recuerdo todavía permanece en nosotros. Cada objeto que colecciona en su interior esta biblioteca nos permite conocer diferentes proyectos artísticos.

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* permanecerá 4 días en cada población realizando un total de 8 funciones.

En el proyecto se contemplan las siguientes fases:

- Primeros contactos con el entorno y personas implicadas en la educación.
- 1 mes antes de las funciones, se organizará un encuentro con las personas implicadas en la escuela y del área de cultura y/o educación del municipio.
- Se realizarán conferencia o taller con los responsables de las clases que vendrán a participar en las funciones escolares. Se darán pautas para estimular la lectura y la escritura. El resultado de estos trabajos previos a las funciones se mostrarán y depositarán en la biblioteca el día que acudan a la función teatral.
- Descarga y montaje.
- Funciones escolares durante 4 días: 2 funciones al día.
- Desmontaje.

Ficha artística

- Autor, director y narrador: José Antonio Portillo
- Producción: Unnica Arts
- Iluminación: Rodrigo Ortega
- Música: SordoMondo
- Técnico de montaje: Marcos Orbegozo
- Objetos y textos: Talleres realizados en diferentes ciudades de Europa con niños/as y personas anónimas.
- Escenografía y objetos: José Antonio Portillo (Oropesa del Mar)
- Realización de escenografía : Theater Hetpalaïs, Antwerpen (Bèlgica)
- Colaboración: CCB de Lisboa (Percursos 2002-2004) y Theater Hetpalaïs Antwerpen.

Trayectoria

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* lleva girando por ciudades de España y Europa 22 años, desde su estreno en el Centro Cultural de Belem (Lisboa) en 2002.

A nivel internacional ha pasado por Lisboa, Evora y Viseu (Portugal 2002-2004), Londres (2002 SBC Southbank - Royal Festival Hall), Centro Cultural de Genk y Het Paleis de Anvers (Bélgica, 2005) y el Festival Zona Franca - Teatro delle Briciole (Parma, Italia 2011).

En España se ha mostrado en Burgos (Casa del Cordón de Burgos, 2011 y 2012), CCCB de Barcelona y Teatre Fortuny de Reus (2013), Corral de Comedias de Alcalá de Henares (2013), Biblioteca José Hierro de Madrid (2015), Alhondiga de Bilbao (2015 y 2016), Teatre Lliure de Barcelona (2015), Festival Temporada Alta (Girona 2015), Teatro Arbolé de Zaragoza (2015), Teatre El Musical de Valencia (2016), Sala Escalante – IETM y Teatro Principal (Valencia 2017), Festival Feten (Gijón 2017), Festival Internacional de Vitoria (2017), Teatro Principal de Castellón (2017), Teatro Canovas de Málaga (2018), Biblioteca Francisco Ayala (Granada 2018), Teatre Principal de Palma (Mallorca 2018), Teatro Calderón de Valladolid (Festival TEVEO 2018), EACC de Castellón (2021), Teatro Alameda de Sevilla (2021), Teatre L'Artesa (el Prat de Llobregat 2022), Teatros del Canal (Madrid 2021-2022), entre otros.

Y por supuesto en multitud de pequeñas poblaciones del territorio de la Comunidad Valenciana (Benicàssim, Benicarló, Vilafranca, Viver, Portell, Sueca, Vilajoiosa ...) y resto del país (Lerma, Sabadell, Manzanera, la Rinconada, etc.)

En el último año, la gira de la Biblioteca de Cuerdas y Nudos ha sido la siguiente:

- Festival Titirimundi de Segovia (10-15 mayo 2023)
- Festival Caminhos de Leitura de Pombal (Portugal, 22-25 junio 2023)
- Teatro de Palha en Aljézur (Portugal, 10-16 julio 2023)
- Teatro Soho-Caixabank de Málaga (16-21 enero 2024)

FICHA TÉCNICA

Las únicas necesidades para llevar a cabo el proyecto son:

ILUMINACIÓN

Iluminación del propio espacio.

MEDIDAS DEL ESPACIO

Escenario o espacio no convencional: 6m x 6m x 2,25 m de altura

La Biblioteca de Cuerdas y Nudos es una estructura circular con un diámetro de 5m y con 2,20m de altura.

TRANSPORTE.

Acceso para un camión con las siguientes medidas: 4,5 de largo x 3,70m de altura (25 M3).

PRESUPUESTO

Caché de la *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* para *Diputació a Escena 2024*:

8.300 euros

El presupuesto incluye todos los costes (proyecto + ficha técnica + impuestos)

Contenido:

- 8 funciones durante 4 días (2 funciones por día).
- Transporte de la escenografía.
- Desplazamientos, alojamiento y dietas.
- 4 operarios para descarga y montaje/desmontaje de la instalación.
- Film enrollable y material de embalaje.
- Presentación del proyecto en la localidad y encuentro con el personal del centro educativo, técnico/a de cultura y corporación municipal del área.
- Una conferencia-taller para el personal de centro/s educativo/s (docente y directivo, en su caso) y biblioteca/s de la localidad.
- IVA 21%