

BIBLIOTECA DE CUERDAS Y NUDOS

DOSIER DEL PROYECTO

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 creado por el artista Jose Antonio Portillo 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 hunde sus raíces en un pequeño trabajo escolar motivado tras la lectura del libro de Italo Calvino *Colección de arena*. Con el tiempo, su escenografía ha adquirido la forma de instalación, por lo que puede habitar en diferentes espacios (teatros, espacios de arte, bibliotecas, espacios no convencionales) y en diferentes eventos (festivales y programación de teatros, exposiciones permanentes, jornadas de bibliotecas...) Este formato de instalación permite, además, que *la Biblioteca de Cuerdas y Nudos* permanezca expuesta en un espacio cultural durante varios días, conviviendo la instalación con la realización de funciones.

Valores del proyecto

En el interior de la *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* habita material escolar elaborado por niñas y niños durante sus 22 años de gira por España y Europa y también algunos artilugios creados por su autor, Jose Antonio Portillo, durante su época como maestro de escuela, con la intención de difundir el teatro en la comunidad y de provocar la lectura, la escritura, la escucha al otro, el silencio y las ganas de aprender.

Tiene una clara vocación pedagógica y es un espectáculo para todos los públicos, tanto público familiar como infantil (a partir de 6 años).

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* es participación. Los asistentes a esta experiencia, dentro de un clima de valores y respeto, son los protagonistas activos de esta experiencia.

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* es accesibilidad y 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 pequeñas poblaciones.

Se trata de un proyecto multidisciplinar, pues en su producción ha permitido participar a artistas de diferentes disciplinas: artes plásticas (Carmen Pujol), música (Sordomondo), iluminación (Rodrigo Ortega) y fotografía (Antonio Portillo).

Contenido

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. Es 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.

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, etc.

Dentro de esta biblioteca habitan diferentes proyectos y experiencias. Cada objeto que colecciona en su interior nos permite conocer diferentes trabajos artísticos.

La *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* permanecerá un mínimo de 4 días en cada población realizando un total (mínimo) de 8 funciones, tanto para público escolar como familiar.

Duración de la función: 60 minutos aprox.

En el proyecto se contempla la posibilidad de exhibir la Biblioteca de Cuerdas y Nudos como instalación visual, durante los 4 días de permanencia en el lugar (o más, a concretar con la entidad contratante) y en el horario que la entidad contratante crea conveniente.

El proyecto tiene una importante vocación pedagógica, por lo que también se ofrece una conferencia o encuentro con personal docente o del entorno de bibliotecas. Se darán pautas para estimular la lectura y la escritura, pudiéndose realizar trabajos en el aula relacionados con el proyecto. El resultado de estos trabajos previos a las funciones se mostrarán y depositarán en la biblioteca el día que acudan a la función teatral (oferta escolar).

Ficha artística

- Autor y director: José Antonio Portillo
- Producción: Unnica Arts
- Iluminación: Rodrigo Ortega

- Música: SordoMondo
- Técnico de montaje: Marcos Orbegozo (Top & Go)
- Objetos y textos: Talleres realizados en diferentes ciudades de Europa con niños/as y personas anónimas.
- Escenografía y objetos: José Antonio Portillo
- Realización de la escenografía: Theater Hetpalais, Antwerpen (Bèlgica)
- Colaboración: CCB de Lisboa (Percurso 2002-2004) y Theater Hetpalais 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, etc.) y resto del país (Lerma, Sabadell, Manzanera, la Rinconada, etc.)

En 2023 y 2024, 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)
- Festival Cidade Invisível en Portimao (Portugal, 15 marzo - 7 abril y 15 noviembre - 15 diciembre 2024) dentro de la programación para la conmemoración del centenario de la ciudad.
- Teatro Ciudad de Marbella (Málaga, 29 octubre – 1 noviembre 2024)
- Centro del Títere de Alcorcón (Madrid, 9 al 13 noviembre 2024)

BIBLIOTECA DE CUERDAS Y NUDOS

FICHA TÉCNICA

ESPACIO

- Espacio: 6m x 6m (mínimo).
- Medidas Biblioteca de estructura circular de madera (5m diámetro x 2,25m altura)

PERSONAL (a cargo de la empresa contratante)

- Descarga del camión: 4 personas (1 hora).
- Personal montaje instalación: 1 técnico y 2 ayudantes (4 horas)
- Desmontaje y carga del camión 4 personas (6 horas).
- 1 técnico durante la función.

Nota: Este técnico realizará 3 cambios de luz y sonido.

MATERIAL (a cargo de la empresa contratante).

- 8 rollos industriales (tamaño mayor) de film transparente: FILM ESTIRABLE MANUAL - 23 MICRAS TRANSPARENTE - 2.400 gr. peso de cada bobina.

ILUMINACIÓN (a cargo de la empresa contratante).

- Iluminación general: se adaptará a las posibilidades de la sala.
- 12 - PC 1000 W completos.
- 3 - PAR 64 1000W / N° 5
- 4 RECORTES 1000 / 25/50°
- 1 MESA PROGRAMABLE LT o similar
- 12 canales de dimmer 2KW C.V
- Filtros lee:
 - * 8 x lee 204 – PC
 - * 2 x lee 119 – PAR 64
 - * 3 x lee 134 – PC
 - * 1 x lee 134 – RecVer diseño iluminación.

CAMIÓN.

- Medidas del camión: 4,5 de largo x 3,70m de altura (25 M3).

LIBRARY OF ROPES AND KNOTS DOSSIER

Listen with your eyes.

See, touch, reflect, experience.

Every object is a gateway to generate individual, spiritual and imaginative experiences. A mysterious traveling library, a circular wooden structure that stores unpublished manuscripts, texts, designs, schoolworks, music sheets, balls of paper found in the paper bin and cylinders full of messages made of ropes and knots.

Time has been depositing events, fragments of life and dust on its shelves.

The *Library of ropes and knots* is a multidisciplinary project that uses narrative-tales, visual arts, storytelling, community work and audience participation.

This work consists of a wooden structure inside which you can find different school works created to tell and write stories, as well as objects made by children during reading and writing workshops held in different European cities. The *Library of ropes and knots* is a witness to the importance of analogue in teaching, capable of coexisting with digital media.

This installation has got its roots in a simple school work motivated after reading Italo Calvino's *Collection of sand*. Over time acquired the form of an installation to inhabit other spaces, to be something else.

But it is also an artistic project of mediation, which navigates between theater and community art. We will not only do theater performances, but also meetings, conferences, personalized visits and workshops for children, in a seek to achieve an effective and emotional connection with the population, specially children. With this we prepare the experience before performing the *Library of Ropes and Knots*. Therefore the importance of remain a minimum of four days in the same town.

The project is an echo that won't let us forget the need of narrative in life and teaching. Who does not remember that teacher who narrated knowledge

properly?. Narration of knowledge and life events becomes today an unresolved silence.

Artistic sheet

- José Antonio Portillo , Authorship, direction and narration
- Unnica Arts, Executive production
- Rodrigo Ortega, Lightning
- SordoMondo, Music
- Marcos Orbegozo, Technical production
- José Antonio Portillo, Scenery and objects
- Theater Hetpalais, Antwerpen (Belgium), Set construction
- With the colaboration of CCB Lisbon (Percursos 2002-2004) and Theater Hetpalais Antwerpen.

Trajectory

This installation began in Viseu (Portugal) in 2002, within an European Art Project called *Percursos* and led by the Centro Cultural de Belem CCB (Lisbon).

The project has been touring over 22 years in different European cities, such as Lisbon, Evora and Viseu (Portugal 2002-2004), London (2002 SBC Southbank - Royal Festival Hall), Cultural Hall Genk and Het Paleis in Anvers (Belgium, 2005) and Festival Zona Franca - Teatro delle Briciole (Parma, Italy 2011).

In Spain, Burgos (2011-2012), CCCB Barcelona (2013), Corral de Comedias Alcalá de Henares (Madrid 2013), Alhondiga Bilbao (2015 y 2016), Teatre Lliure Barcelona (2015), Festival Temporada Alta (Girona 2015), Valencia (2016-2017), Festival Feten (Gijón 2017), Festival Internacional Vitoria (2017), Málaga, Granada, Palma Mallorca and Valladolid (2018), Teatros del Canal (Madrid 2021-2022) and in 2023 Festival Titirimundi (Segovia), Festival Caminhos de Leitura in Pombal (Portugal), Teatro de Palha in Aljézur (Portugal) and Teatro Soho-Caixabank (Málaga).

TECHNICAL REQUIREMENTS

- Space: 6m x 6m (minimum).
- Size of Library (circular wooden framework): 5m diameter x 2,25m high).
- Assembly staff: 1 technician & 3 assistants (4 hours)
- Unloading of truck: 4 persons (2 hours)
- Dismantling and truckload: 1 technician & 3 assistants (6 hours)
- 6 rolls (biggest size) of industrial transparent film. (*Stretch film - 23 microns & transparent- weight: 2.400 gr/reel*).
- 1 roll (biggest size) of industrial cardboard for packaging. (*Corrugated paperboard roll 160 cm 1st ecologic, 100m, 350grs/sq.m*)
- 2 trestle legs.
- General lightning.
- Truck measures: 4,5m long x 3,7m high (25m³)