



Biblioteca de Cuerdas y Nudos

Dosier del proyecto

Jose Antonio Portillo



Escucha con los ojos.

Mira, toca, reflexiona, experimenta. 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.

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, lo que le permite 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, etc.)

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 más de 20 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.



Contenido y proceso de trabajo

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 papelería. 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, pues 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 puede ubicarse 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, AFAs, 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 ...



Propuesta artística y audiencia

Os invitamos a asistir a una experiencia escénica, buscando la intimidad a través de un escenario pequeño y un número reducido de asistentes (35). Un espacio envolvente donde descubrir historias y asistir a un encuentro con rituales.

- *La Biblioteca de Cuerdas y Nudos* permanecerá, con carácter general, un mínimo de 4 días en cada población, realizando un total de 8 funciones, tanto para público escolar como familiar.
- 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).
- *La Biblioteca de Cuerdas y Nudos*, una vez haya acabado la función, puede funcionar como **instalación visual**, cuando/si/donde las dinámicas del espacio lo permitan.
- Los diferentes niveles de comprensión de la *Biblioteca de Cuerdas y Nudos* permiten atender a distintos **tipos de público**: Infantil (a partir de 6 años), adolescentes, familias y adultos.
- **Aforo**: Pase escolar 40 / Pase familiar 35
- **Duración**: 60 min.

Equipo artístico

- José Antonio Portillo, Autoría y dirección
- Unnica Arts, Producción ejecutiva
- Rodrigo Ortega, Iluminación
- SordoMondo, Música
- Marcos Orbegozo, Producción técnica
- José Antonio Portillo, Escenografía y objetos
- Theater Hetpalais, Antwerpen (Bélgica), Realización de escenografía

Con la colaboración de CCB Lisboa (Percurso 2002-2004) y Theater Hetpalais Antwerpen.



Trayectoria

La Biblioteca de Cuerdas y Nudos lleva girando por ciudades de España y Europa más de 20 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), Festival Zona Franca - Teatro delle Briciole (Parma, Italia 2011), Festival Caminhos de Leitura de Pombal (Portugal 2023), Teatro de Palha en Aljézur (Portugal 2023) y Festival Cidade Invisível en Portimão (Portugal, de marzo a diciembre de 2024), dentro de la programación para la conmemoración del centenario de la ciudad.

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), Festival Titirimundi de Segovia (2023), Centro del Títere de Alcorcón (Madrid 2024), Teatro Ciudad de Marbella y Teatro Soho-CaixaBank de Málaga (2024), 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 2025, la gira de la Biblioteca de Cuerdas y Nudos ha incluido el Festival MMM (Mucho Más Mayo, Cartagena 8-11 mayo), Festival Temudas (Las Palmas de Gran Canaria 25-28 septiembre) y CDN Centro Dramático Nacional (Madrid 26-28 diciembre de 2025 en el Teatro Valle Inclán).



Contacto

www.unnicaarts.es

Nuria Aparici Tel.+34 666 410 604

nuria.aparici@gmail.com

<https://youtu.be/R3vVInVFXII>





Library of ropes & knots

Dossier of the project

By Jose Antonio Portillo



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, schoolwork, music sheets, balls of paper found in the paper bin and cylinders full of messages made of ropes and knots.

Over time, events and objects, fragments of life and layers of dust have settled on its shelves. Traces of a time in which most of its protagonists were children. The audience chooses the objects they wish to discover, and their stories are revealed to them.

The Library of ropes and knots is a multidisciplinary project, created by the Spanish artist Jose Antonio Portillo, that uses narrative-tales, visual arts, storytelling, community work and audience participation.

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



This installation consists of a wooden structure inside which you can find different schoolworks 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 and in performing, capable of coexisting with digital media.

But it is also an artistic project of mediation, which navigates between theatre and participatory art. We will not only do performances, but also meetings, conferences, personalized visits and workshops for children, in a seek to achieve an effective and emotional connection with the population, especially children. With this we prepare the experience before performing at the *Library of ropes and knots*. Therefore, the importance of remaining several days (generally four) 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.

The *Library of ropes and knots* is not a contemporary art installation. Nor is it a theatrical performance. Or perhaps it is. It's all of these things.



Stage proposal and audience

We invite to attend a staged experience.

Looking for intimacy through a small stage and number of people (35). A surrounding space where to discover stories, attending an encounter with the rituals.

- *The Library of Ropes and Knots*, once the show is finished, could work as a visual installation when/if/where the space and its dynamics allows it.
- Different understanding layers of the *Library of Ropes and Knots* allow to have different kind of audiences: Children (from 6 years old on), teenagers, families and adults.
- What is the difference between one or the other? Basically, in the duration and choice of different staged experiences and according to the communication and understanding level of the audience.
- Capacity: School session 40 / Family audience 35
- Duration: 60 min.

Artistic team

- José Antonio Portillo, Authorship, direction and narration
- Unnica Arts, Executive production
- Rodrigo Ortega, Lightning
- SordoMondo, Music
- Marcos Orbegozo, Technical production
- José Antonio Portillo, Scenography and objects
- Theater Hetpalais, Antwerpen (Belgium), Set construction

With the collaboration of CCB Lisbon (Percurso 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 23 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), Festival *Caminhos de Leitura* in Pombal (Portugal 2023), Teatro de Palha in Aljézur (Portugal 2023) and *Festival Cidade Invisível* (Centenary of Portimão, Portugal 2024).

In Spain, Burgos (2011-2012), CCCB Barcelona (2013), Corral de Comedias Alcalá de Henares (Madrid 2013), Alhondiga Bilbao (2015 and 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), *Festival Titirimundi* (Segovia 2023), Teatro Soho-Caixabank (Málaga 2024), Marbella (2024), *Festival Pendientes de un Hilo* (Alcorcón, Madrid 2024), Festival MMM (Cartagena 2025), *Temudas Festival* (Las Palmas de Gran Canaria 2025) and CDN Centro Dramático Nacional (Madrid 2025).

The page features a light gray background with several large, thin-lined circles. One circle is in the top right, another is in the bottom left, and a third is in the center, overlapping the other two.

Contact

www.unnicaarts.es

Nuria Aparici Tel.+34 666 410 604

nuria.aparici@gmail.com

<https://youtu.be/R3vVInVFXII>