FAMILIE FLÖZ

GARAGE D‘OR

Una pieza de FAMILIE FLÖZ

Estreno 28.05.2010, Theater Duisburg
De Paco Gonzalez, Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler y Michael Vogel

Estreno nueva versión 17.05.2012, Theaterhaus Stuttgart
De Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Kenneth Spiteri y Michael Vogel

Una producción de Familie Flöz y Duisburg Theater
En coproducción con La Strada Graz, con el apoyo de: Festival d’Anjou, Centro Servizi Culturali S. Chiara Trento, Theaterhaus Stuttgart y Stadsschouwburg Utrecht

“Mientras el cerebro sea un misterio,
el universo continuará siendo un misterio.” (Santiago Ramón y Cajal)

Sobre la obra

Tres Familias, tres hombres, un sueño.

Apretados en la estrechez de su cocina, el cielo se nubla sobre Bruno, Lothar y Hermann, densificando el deseo de huir de todo lo terrestre: sus esposas exigentes, sus hijos difíciles de educar, sus vidas aparentemente fracasadas. Impulsados por un ansia imposible de satisfacer, empujan una puerta que ya no pueden volver a cerrar. Su misión les lleva por la vastedad inimaginable del espacio y hasta las más oscuras profundidades de sus propios seres. GARAGE D‘OR es un relato de la impotencia de los padres, del poder de las circunstancias y del anhelo de libertad.

También con esta nueva producción, FAMILIE FLÖZ sigue incursionando en el extenso campo del otro lado de la palabra y en la búsqueda de una lengua teatral internacional. Las máscaras actúan cada vez más como sismógrafos del alma humana: en un momento hacen llorar de risa al público y en el próximo parecen lograr detener al tiempo.

Sobre la producción

"Un pequeño paso para la humanidad – un salto gigante para mí"

Torturante incertidumbre. Fascinación por lo nuevo. Resistencias inesperadas. El salto a lo desconocido siempre está ligado a momentos dramáticos. La mayoría de las veces algo sale mal y nada funciona según lo planeado: la "ley de Murphy". Aunque tan antigua como la humanidad, esta regla se asocia a Edward Aloysius Murphy, piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, jefe de del sector de construcción en el Wright Air Development Center de Ohio. En 1946, junto al mayor John Paul Stapp de la base aérea Edwards en el desierto californiano de Mojave, comenzó a trabajar en el proyecto MX981. Ambos desarrollaron un sistema de seguridad que debía mejorar las posibilidades de supervivencia de los pilotos en caso de accidente. En un papel escrito informalmente por Murphy puede leerse: *"el objetivo de Stapp es alcanzar una velocidad superior a 1000 kilómetros por hora, luego detenerse en 1,3 segundos y sobrevivir a la experiencia"*. Al momento de la prueba falló el medidor de velocidad; luego se reveló que un mecánico no había instalado correctamente el instrumento de medición. *"Todo lo que puede salir mal, saldrá mal"*, dice la versión conocida del adagio. Edward Murphy la formuló de modo ligeramente diferente: *"cuando existe más de una posibilidad de llevar a cabo algo, y una de estas posibilidades termina en un desastre, hay alguien que toma ese camino"*. El hombre como factor de inseguridad, no omnipotente, sino en permanente peligro de provocar una catástrofe.

Cada vez que FAMILIE FLÖZ comienza a trabajar en una nueva pieza se trata también siempre de un viaje en territorios desconocidos. Al comienzo de las pruebas hay muchas ideas, pero ninguna pieza cobra forma durante bastante tiempo. No comenzamos con Shakespeare o Chéjov, sino con un par de imágenes, ideas, recuerdos, deseos y nos sentamos con ellos en la oscuridad, como nuestros tres personajes principales. Pero no nos sentamos solos, sino todos juntos, aunque esto no hace necesariamente las cosas más fáciles. Siguiendo el lema de Goethe, *"el hombre se equivoca en cuanto ansía"*, nos lanzamos por propia voluntad en un bosque oscuro lleno de árboles, en una ciudad llena de castillos en el aire y nos enredamos en nuestras propias redes. Nos damos cita para perdernos juntos. ¿Pero por qué?

¿Por qué no nos quedamos en casa, en puerto seguro? Aparentemente obedecemos a una fuerza extraña, que nos impulsa a abandonar lo conocido y a ver más allá, a hacer lo que no se hizo antes, a encontrar (o inventar) algo. Nos lleva a creer que todo puede ser mejorado. ¡Así que manos a la obra!

En su cuento "The End of the Beginning" escribe Ray Bradbury: *"durante millones de años luchamos contra la gravedad. Cuando aún éramos amebas y peces nos esforzamos en salir del agua, sin que la gravedad nos aplastara. Apenas estuvimos seguros en las orillas nos esforzamos por mantenernos erguidos, sin que la gravedad nos quebrase nuestro logro más reciente, la columna vertebral; intentamos andar sin tropezar, caminar sin caer. Durante mil millones de años la gravedad nos mantuvo aferrados, burlándose de nosotros con viento y nubes, mariposas y saltamontes. Incluso si fracasamos con la primera nave espacial, enviaremos una segunda nave, una tercera, y volaremos a todos los planetas y luego a todas las estrellas. Continuaremos simplemente hacia adelante, hasta que las grandes palabras "inmortal" y "eterno" cobren significado."*

Luego, de vez en cuando, se hace la luz. Nos reímos de una escena, o nos conmovemos con una figura cuyo esfuerzo y fracaso se vincula con algo que llevamos dentro. Coincide con un recuerdo, una angustia o una esperanza que en ese momento reconocemos en nosotros mismos gracias a ella. En instantes como estos desaparece súbitamente todo esfuerzo y dificultad, y se produce justamente lo que buscamos en el teatro: conmover a los otros, para no estar tan solos.
Al inicio de las pruebas de GARAGE D'OR soñamos con planetas distantes y al mismo tiempo creamos nuestros protagonistas Hermann, Lothar y Bruno, a quienes quisimos enviar juntos por el universo. En la búsqueda del cómo y el porqué aprendimos a conocer a nuestros personajes, mientras que no faltaron muchas situaciones inesperadas. Tal vez no sea totalmente cierto si decimos que no somos nosotros, sino más bien nuestros personajes, quienes han escrito la historia, pero hay mucho de verdad en ello. Aunque nuestras figuras no logren llevar a cabo mucho de lo que hemos pensado, consiguen por otro lado cosas que nunca podríamos haber imaginado. ¿Hemos creado la pieza que nos había soñado? ¿Hemos llegado a donde queríamos? ¿Hemos puesto nuestro pie sobre la luna?

Continuaremos simplemente hacia adelante. Berlín, 2 de mayo 2010

FAMILIE FLÖZ – historia

La FAMILIE FLÖZ nace en 1994, cuando un pequeño grupo de estudiantes de mimo y actuación de la Folkwang-Hochschule de Essen, iniciado por Hajo Schüler y Markus Michalowski, comienza a experimentar con máscaras construidas por ellos mismos. El tema de la pieza: la vida en una obra en construcción. Con el grupo trabaja el director Michael Vogel, también graduado de la Folkwang-Hochschule. En 1994 se estrena la primera versión de la obra "Über Tage" en el Aula Magna de la Folkwang-Hochschule. Hajo Schüler y Michael Vogel continúan trabajando en la pieza, ahora junto a Thomas Rascher y Stefan Ferencz. Gracias a una versión breve, apta para ser presentada en las calles, "Flöz & Söhne" logra captar la atención de la escena teatral en el Köln-Comedy-Festival y en la Freiburger Kulturbörse. Al mismo tiempo aparecen patrocinadores como el Westfälische Industriemuseum, quien pone a disposición del grupo, aún sin nombre, las instalaciones de la mina Hannover como espacio para ensayos y representaciones. En 1996 se estrena allí "Familia Flöz kommt Über Tage". La pieza tiene gran éxito de prensa y público, y dará su nombre al grupo teatral años más tarde. Tras ser invitados y presentarse en numerosas oportunidades en Francia, Holanda, Dinamarca, Eslovaquia, y tras varias distinciones, como la del Festival der Freien Theater de la región Nordrhein-Westfalia, se estrena una segunda pieza, "Ristorante Immortale", con un nuevo grupo en la Maschinenhaus Essen. Esta obra también deja de lado las palabras y vive sólo a través del juego visual, de máscaras, sonidos y música. "Ristorante Immortale" estará de gira por España, permaneciendo tres semanas en Madrid como invitado del Festival de Otoño. En 1999 llega por primera vez a Berlín, presentándose en las salas Prater y Arena. Ambas piezas han sido presentadas hasta el día de hoy en más de 27 países, haciendo de FAMILIE FLÖZ una compañía conocida por su poesía y su humor.
Para su primera presentación como huésped del Edinburgh Festival 2001 el grupo decide llamarse "Flöz production" y, más tarde, FAMILIE FLÖZ. En los años 2000 y 2001 tienen lugar

las producciones "two% - happy hour" y "two% - homo oeconomicus". Tras Essen y la región de la Cuenca del Ruhr, en 2001 la FAMILIE FLÖZ se instala en Berlín. Con la pieza "Teatro Delusio", estrenada en el Arena de Berlín, consigue un gran éxito internacional. La pieza se presentará en los años sucesivos en Sudamérica, Asia y Europa y obtendrá numerosas distinciones. En otoño del 2006 FLÖZ inaugura un estudio en el recién renovado Admiralpalast, teatro de la Friedrichstrasse en Berlín. La obra "Infinita" se estrena ese mismo año en la Akademie der Künste de Berlín, presentándose a continuación cincuenta veces en el Admiralpalast. "Hotel Paradiso" se estrena también en el otoño del 2006 en el mismo sitio. En el verano del 2008 FAMILIE FLÖZ finaliza su trabajo con el Admiralpalast, mientras colabora y produce regularmente con el Theaterhaus Stuttgart y el Theater Duisburg.

FAMILIE FLÖZ – método de trabajo

La FAMILIE FLÖZ hace teatro con medios que "preceden" al lenguaje oral. Cada conflicto se manifiesta previamente en el cuerpo. El conflicto físico es el origen de toda situación dramática. Todas las piezas se fundamentan en un proceso de creación colectiva, en el que los intérpretes actúan también como autores de las figuras y situaciones. Al no existir un grupo fijo, cada pieza encuentra un nuevo conjunto de actores, quienes junto a la obra deben desarrollar también sus propios métodos de trabajo a lo largo del proceso de prueba.
Los fundamentos artísticos y artesanales del grupo están determinados por el estudio en la Folkwang-Hochschule de Essen, siendo uno de sus principios unir entre sí, de modo fructífero, las diferentes disciplinas artísticas. Las características máscaras de FLÖZ son también una herramienta importante para el desarrollo del material dramático y de las figuras. De modo similar a un texto, una máscara no sólo aporta una forma, sino también un contenido. El proceso de desarrollo de una máscara, desde el juego de las primeras pruebas hasta llegar a la simbiosis entre actor y máscara, es literalmente decisivo para el resultado. El actor tras la máscara escribe la escena con su cuerpo, en el aire.

FAMILIE FLÖZ – comentarios de prensa

Una obra de gran fuerza poética, que queda en el recuerdo. **El Mundo**

El público chilla de entusiasmo, zapatea y se levanta finalmente de sus asientos, como si quisiera dar las gracias por un obsequio que ha recibido. El teatro puede ser magnífico.
Berliner Zeitung (D)

Sin palabras y sin embargo tanta fuerza expresiva, emotivo y lleno de alegría, una comedia maestra. **The Guardian (UK)**

Al final uno podría jurar que los personajes han hablado, reído y llorado. Un excitante experimento teatral.
Süddeutsche Zeitung (D)

Es increíble cómo tres actores comunican sin esfuerzo cada posible emoción y sorpresa con el rostro oculto tras una máscara. **The Stage (UK)**

Los integrantes de la Familie Flöz hacen reír al espectador, y al mismo tiempo lo conmueven hasta las lágrimas. **Berliner Morgenpost (D)**

Sus máscaras nos sorprenden desde el principio, haciéndonos ver cómo a través de la mímica se puede transmitir la alegría, la desilusión, la confusión y todos los matices entre estas emociones. ¡Sin palabras! **Three weeks (UK)**

El grupo teatral Familie Flöz fue recibido con entusiasmo en Londres. La pieza "Hotel Paradiso" recibió aplausos durante varios minutos en el renombrado "Mime Festival", llevado a cabo en el Queen Elizabeth Hall y con entradas agotadas. **DPA (Deutsche Presse Agentur, D)**

Una noche mágica, coronada por aplausos de pie del público. **Nrz (D)**

El público se sacude con carcajadas: la vida puede ser así de cruel, pero también así de increíblemente graciosa. **Stuttgarter Nachrichten am Samstag (D)**

FAMILIE FLÖZ – repertorio

HOTEL PARADISO

El camino al cielo atraviesa el infierno. Muchas cosas extrañas ocurren en el tradicional HOTEL PARADISO, un pequeño negocio familiar en las montañas mantenido en pie gracias a los esfuerzos de su anciana directora. El hijo sueña con un gran amor, mientras lucha encarnizadamente con su hermana por la dirección del hotel. La muchacha encargada del servicio les roba a los huéspedes, y el cocinero no sólo corta filetes de cerdo... Un sueño alpino (o tal vez una pesadilla) lleno de humor negro, sentimientos tempestuosos y un toque de melancolía.

INFINITA

"Le he tenido miedo a la muerte durante toda mi vida... ¡Y ahora esto!" (Karl Valentin)
INFINITA habla de los primeros y últimos momentos en la vida, en tiempo el que ocurren incontables maravillas: la aparición en el mundo, los primeros pasos llenos de valentía, la primera caída. Una puesta en escena que con una vertiginosa sucesión de situaciones trata del acontecer y del término de diferentes existencias, y de cómo las líneas de estas vidas convergen en sus recorridos.

TEATRO DELUSIO

Teatro en el teatro – La exitosa producción de FAMILIE FLÖZ, varias veces galardonada internacionalmente: los tramoyistas Bob, Bernd e Ivan transcurren oscuramente sus vidas entre los bastidores de un teatro. Lo que normalmente permanece oculto sale a la luz súbitamente. Sus vidas a la sombra de los reflectores están unidas de modo asombroso con el brillante mundo de las apariencias.

RISTORANTE IMMORTALE
– o: de lo provisorio de la vida.

En algún lugar entre el cielo y el infierno, en el medio del universo y en el fin del mundo. Diariamente el inagotable personal realiza los preparativos, diariamente abre sus puertas este ordenado microcosmos – y sin embargo el desvaído local es al mismo tiempo un extraño sitio sin sentido. Un descabellado y confuso laberinto de intrigas y desesperación se transforma finalmente en una acabada alegoría poética.

FAMILIE FLÖZ GARAGE D'OR

Una producción de FAMILIE FLÖZ y el Theater Duisburg
En coproducción con La Strada Graz con el apoyo de Festival d'Anjou, Centro Servizi Culturali S. Chiara Trento, Theaterhaus Stuttgart y Stadsschouwburg Utrecht

Una obra de	Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Kenneth Spiteri, Michael Vogel
Con	Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Kenneth Spiteri
Dirección	Michael Vogel
Máscaras	Hajo Schüler
Escenografía	Michael Ottopal, Andrey von Schlippe
Vestuario	Julia Moritz
Música	Dirk Schröder
Luces	Reinhard Hubert
Video, Art Work	Silke Meyer
Video, Animación	Andreas Dihm
Asistencia de Dirección	Sandy Schwermer
Dirección de Producción	Gianni Bettucci
Asistencia de Dirección	Henrike Beran

FAMILIE FLÖZ
Lehderstr. 39/41
D – 13086 Berlin

Teléfono: +49 (0) 30 91 14 75 85
Fax: +49 (0) 30 92 37 13 23

www.floez.net

Company Manager
Gianni Bettucci
Móvil: +49 (0)176 29 05 66 60
E-mail: bettucci@floez.net

Dirección artístca
Hajo Schüler, e-mail: schueler@floez.net
Michael Vogel, e-mail: vogel@floez.net

Dirección técnica
Reinhard Hubert
Móvil: +49 (0) 172 28 08 662
E-mail: home@catweazle.biz