

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y SONIDOS

SONIDOS Y SONIDOS

DE RUIDOS

SONIDOS

Y BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y SONIDOS

SONIDOS Y SONIDOS

DE RUIDOS

SONIDOS

Y BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

DE RUIDOS

Y SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

Y SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

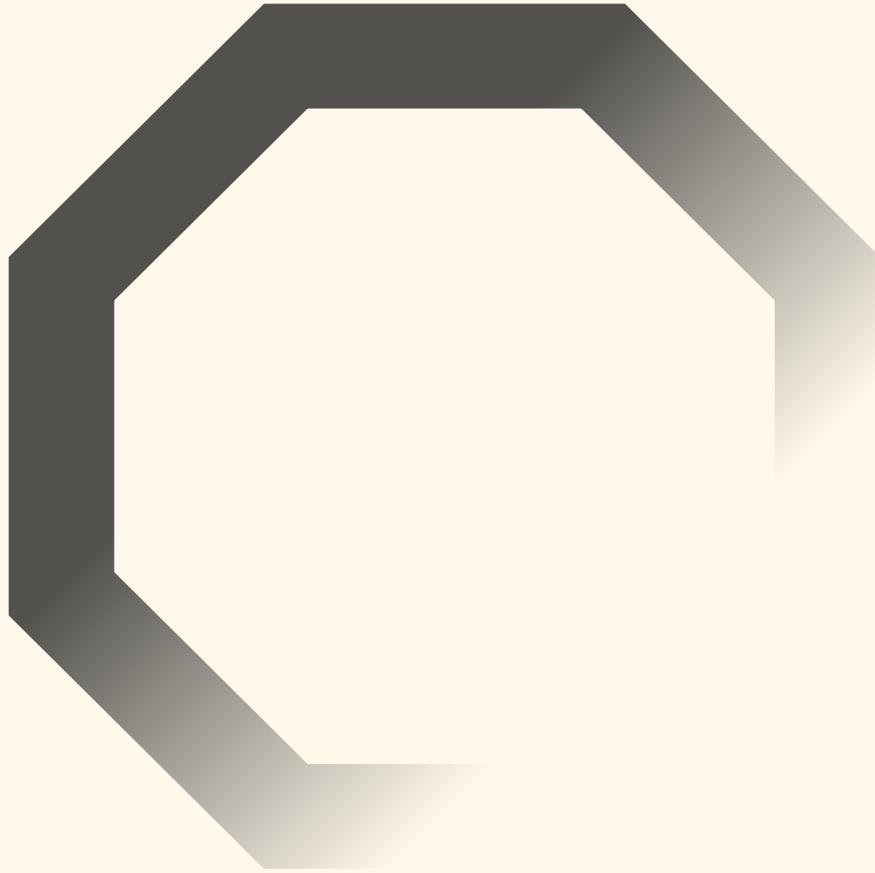
Y

SONIDOS

BIBLIOTECA

DE RUIDOS

Biblioteca de Ruidos y Sonidos









“Un espacio en el que el medio sonoro lo impregna todo. Donde todo sonido es apreciado como un tesoro, intensamente escuchado, recogido, transformado y catalogado, en un proceso que explora el hecho físico del mismo y, a la vez, su significado emocional.

Una biblioteca que funciona como nuestro cerebro, conectando sonidos y emociones, recuerdos y diálogos, acercándonos al descubrimiento, a la comprensión del mundo y de nosotros mismos.”

“...A caballo entre la música y las artes escénicas surge esta curiosa propuesta... una verdadera biblioteca octogonal de madera, artesanal, quejumbrosa, donde cada objeto tiene su lugar y, por supuesto, tiene su sonido. Allí, los 35-40 visitantes que entran en cada sesión, asisten a un relato donde lo verdaderamente importante son las sensaciones que les producen cada uno de los sonidos.”



“...habitada por un personaje obsesionado por los ruidos y los sonidos que durante años ha ido recogiendo de acá y de allá, materiales que a primera vista parecen inútiles o inservibles, como una piedra, unas cuerdas, una caja registradora, unas macetas y hasta una cafetera. Cuidadosamente extrae de cada uno de ellos un sonido único y original que le evoca su esencia, pero que sumado a otros muchos, es capaz de crear armonías y composiciones musicales que atraen al público a su particular mundo emocional.”



“... un espacio casi mágico, donde cualquier pequeño objeto de la vida real genera un sonido cuya armonía con el resto acaba formando parte de nuestra memoria.”



La Biblioteca de Ruidos y Sonidos es el nuevo proyecto de dos personalidades creativas singulares: el escenógrafo Jose Antonio Portillo y el músico Enric Monfort, quienes aúnan por primera vez sus dos mundos artísticos en una propuesta que rehúye conscientemente los formatos tradicionales.

José Antonio
Portillo

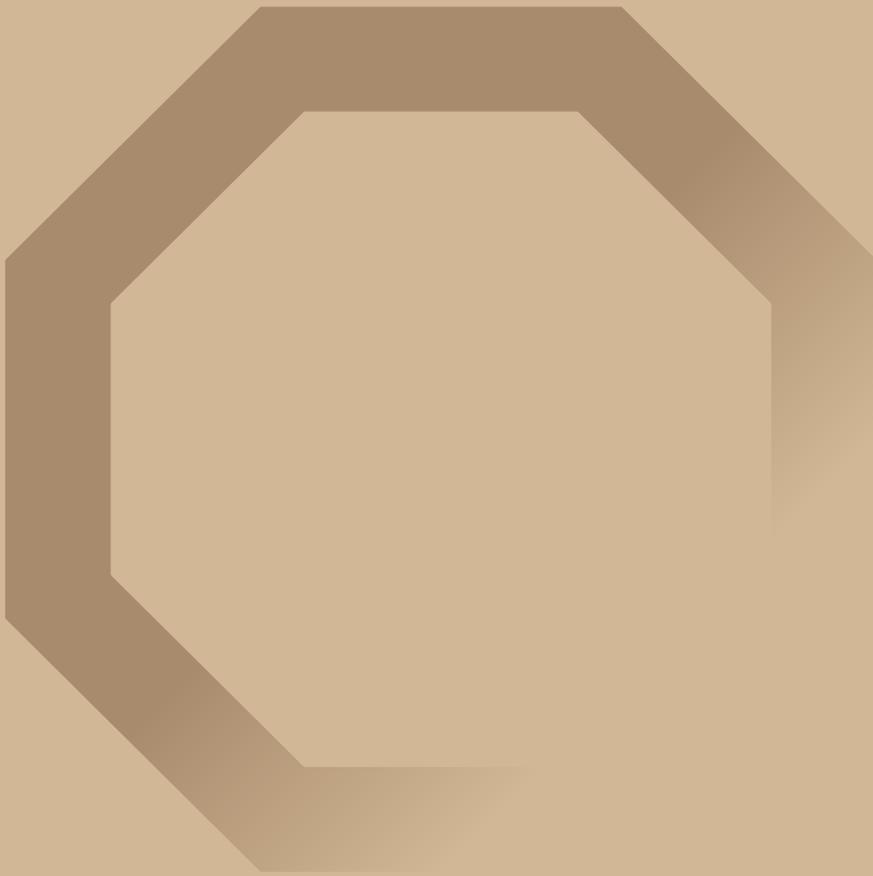
es artista plástico, escritor, editor, productor teatral, escenógrafo y maestro de escuela. Portillo lleva años recopilando y explicando historias.

www.portillo.info

Enric
Monfort

es un músico versátil, percussionista clásico, compositor y creador de espectáculos. Enric vive y trabaja entre España y Holanda.

www.enricmonfort.com



La Biblioteca

A principios del tercer milenio, un elemento que parecía sagrado empieza a convertirse en algo con un valor relativo. Al existir soportes que ocupan mucho menos espacio y, al mismo tiempo, las viviendas reducirse cada vez más en tamaño, las antiguas bibliotecas que pasaban de padres a hijos empiezan a desintegrarse. Los libros se han convertido en un sistema de acumulación y catalogación de información que ocupa un espacio demasiado grande, así que libros y libros son lanzados a la basura cada año, herencias innecesarias para las nuevas generaciones.

Pero aunque los sistemas de acumulación de información puedan ir cambiando, el libro y la biblioteca siguen siendo el símbolo de nuestro afán por comprender el universo a través del almacenamiento y organización del conocimiento. La biblioteca “escucha” y guarda, organiza ordenadamente esperando con paciencia nuevas oportunidades de interacción y desarrollo; de conversación, con el mundo que nos rodea, entre personas y también con nosotros mismos.

La Biblioteca de Ruidos y Sonidos está construida, a su vez, a partir de símbolos: la piedra como sintetización física de un sonido, el palo como tejuelo clasificador, el libro como soporte de almacenamiento y el personaje que la habita como inteligencia conectora de los elementos.



Ruidos y sonidos

El sonido, los sonidos, nos rodean en todo momento. Forman parte de nuestra vida aunque no les prestemos atención. Algunos pasan totalmente desapercibidos para ciertas personas y para otros pueden tener un significado profundo, hasta el punto de evocar ciertos sentimientos, recuerdos, sensaciones mucho más complejos que cualquier cosa que se pueda explicar con palabras.

En la música y el oído del espectador del siglo XXI en el que estamos, todo sonido es o puede ser música, incluyendo eventos comunmente calificados como ruidos. Siempre suena algo, lo que hemos de hacer es escuchar, atentamente, desarrollando esa capacidad de concentración estando en el aquí y ahora que nos acerca a estados meditativos y espirituales, aislándonos por momentos de ese “ruido” real, invasor, que es la inmensa cantidad de información a la que estamos expuestos hoy en día.

Y es la naturaleza complejamente sencilla, o sencillamente compleja, de este concepto, el sonido y nuestra relación con él, lo que nos ofrece la posibilidad de profundizar en un desarrollo poético y pedagógico al mismo tiempo.







El Abuelo y la Ballena

“Hola Enric... ¿Te acuerdas de “El maravilloso mundo submarino”? Te pasabas horas escuchando ese viejo cassette de los cantos de las ballenas, convencido que esos cantos trataban de decirte algo muy importante. Una y otra vez. Con los ojos bien cerrados. Así se escucha mejor!, decías.

Pues parece que no ibas desencaminado. Mira qué he encontrado en mi biblioteca... Bueno, ahora que escuchas esto ya es tu biblioteca. Es un antiquísimo libro sobre los indios norteamericanos. Escucha.

Cuenta la leyenda que antes de vivir bajo el agua las ballenas vivían sobre la tierra, habitaban en armonía la Tierra Antigua.

Hasta que la Madre Tierra empezó a temblar. Rocas y piedras se desmoronaron con tanta fuerza que la tierra se dio la vuelta por completo y se sumergió en las profundidades del océano. Desde entonces las ballenas viven bajo el mar. Sus grandes cuerpos son auténticas bibliotecas submarinas que contienen toda la sabiduría de la Tierra Antigua, esperando compartirla algún día con quien esté preparado para ello.

Cuenta la leyenda que quién logre combinar los sonidos del mundo en armonía logrará, por fin ,entender sus cantos milenarios.

¿Quién sabe? Quizá ese... ¿seas tú?”





Espacio narrativo y dramaturgia sonora

Un desarrollo fundamentado en dos elementos seminales a partir de los que se articula toda la propuesta: el espacio narrativo y la dramaturgia sonora.

Un espacio narrativo octogonal en el que un hombre vive rodeado de objetos que generan ruidos y sonidos. En el que los libros manipulados que lo habitan descubren infinitas sorpresas, en una suerte de doble piel en la que no todo lo que se ve es todo lo que es. Su vida transcurre en una constante búsqueda y manipulación de sonidos dentro de esta biblioteca con la que acaba formando una unidad indivisible, en una interacción que la irá modificando, sugiriendo así la existencia de otros espacios detrás de esas paredes repletas de libros en los que desarrolla su propia dramaturgia vital. Dramaturgia vital a la que es invitado a descubrir y experimentar quien entra en la Biblioteca de Ruidos y Sonidos siguiendo la estela de la actividad sonora y musical de su habitante.

Actividad sonora y musical (dramaturgia sonora) que viene determinada, por un lado, por la vertiente física de esta realización y catalogación de sonidos de la que hablábamos, utilizando métodos tanto analógicos como digitales de grabación, procesamiento, modificación y reinterpretación en directo - aquí entran desde las grabadoras en cassette más sencillas hasta los nuevos avances en sistemas de espacialización del sonido, desde la creación física del sonido acústico hasta su procesamiento a través de software musical avanzado. Y por otra parte, el objetivo primordial que es el oyente/espectador. Cómo guiar al público a través de este viaje (poético y didáctico) hacia una relación profunda, personal e intrasferible con este mundo de los sonidos.



Propuesta escénica y público

— Invitamos a asistir a una experiencia representada. Buscamos la cercanía a través de un espacio y grupos de pocos espectadores (30-40) . Un espacio envolvente en el que descubrir atmósferas cautivadoras a partir de un diseño sonoro contemporáneo. Asistimos a un encuentro con los rituales y rutinas sonoras del protagonista.

— El espacio narrativo, una vez acabada la función, podrá funcionar eventualmente como instalación interactiva, siempre que el lugar y su dinámica de trabajo lo permita. Un monitor podrá guiar a los visitantes a explorar las sorpresas sonoras que encierra.

— Los diferentes niveles de lectura de la Biblioteca permiten ser ofrecida a diferentes públicos: público infantil (a partir de 4 años), público adolescente y público adulto.

— ¿En qué se diferencian unas propuestas de otras? Fundamentalmente en el tiempo de duración y la elección de unas experiencias representadas frente a otras en función del nivel de comunicación y comprensión.







Ficha Artística

Autores:
Enric Monfort
José Antonio Portillo.

Música:
Enric Monfort.

**Espacio narrativo
(escenografía):**
José Antonio Portillo.

Dramaturgia y dirección:
Enric Monfort
José Antonio Portillo.

Producción ejecutiva:
Toni Benavent

Músico / actor:
Enric Monfort.

Diseño de sonido:
Roel van Doorn
Enric Monfort

Diseño de software:
Roel van Doorn
Poul Holleman

Audiovisuales:
Hermes Marco

Diseño Iluminación:
David Bofarull
Xavi Prieto

Técnico de sonido:
Poul Holleman

Técnico iluminación:
Bernat Jansà
Xavi Prieto

Diseño gráfico:
Alex Prieto Studio

Fotos:
Hermes Marco
Antonio Portillo

**Diseño libros /
objetos musicales:**
Mari Carmen Puchol,
Nacho Diago,
David Espinosa,
Elisa Sanz
y José Antonio Portillo.

**Diseño
y configuración QR:**
Jorge Aparici.

Realización escenografía:
Mambo Decorados

Atrezzo:
Marcos Orbegozo

Colaboran:
Teatre Lliure
Universitat Jaume I

José Antonio Portillo



2001
Lyric Theatre
Hammersmith, Londres.
“Artefactes”

2001
Teatro Piccolo di Milano.
Instalación narrada
“Artilugios para contar
y crear historias” en el
Teatro Strehler. Festival
dei Bambini. Instalación
en uno de los espacios más
prestigiosos del teatro
europeo.

2002 - 2004
Centro Cultural de Belem
de Lisboa. Percursos.
Proyecto Artístico Europeu
para um Público Jovem.
Viseu - Lisboa - Évora
“Artefactes”, “Biblioteca de
cuerdas y nudos” y “Museo
del tiempo”

2002
SBC Southbank - Royal
Festival Hall, Londres.
“Artefactes” y “Biblioteca de
cuerdas y nudos”

2003
“Artefactes”. Producción
teatral Albena Teatre y
Babia Producciones.
Premio Mejor Espectáculo
Infantil de las Artes
Escénicas de la Generalitat
Valenciana.

2004
Nominación Espectáculo
Revelación de los Premios
Max.

2005
Het Paleis de Anvers
(Bélgica) 29 octubre al 8
enero 2006.
“Artefactes” y “Biblioteca
de cuerdas y nudos”

2005
Festival Mantova (Italia)
“Segni d’Infanzia”.
Noviembre. “Artefactes”.

2007
Cuatrienal de Arquitectura
y Escenografía Teatral.
Praga.

Una experiencia artística
ajena al teatro acaba
representando al pabellón
español en la prestigiosa
Cuatrienal de Praga.

2009.
Nominado a los premios
Max 2009 por “El Museo
del Tiempo” al Mejor
Espectáculo Revelación.

2010.
Ganador 11º Premio
de Proyectos de Artes
Escénicas de Lleida.
Archivo de gestos
emocionales.

2013.
CCCB Barcelona.
Biblioteca de cuerdas y
nudos. 11-14 abril.

2013.
MACBA Barcelona.
“Archivo de gestos
emocionales”. 11-14 abril.

2015.
Alhondiga Bilbao.
Espectáculo Biblioteca de
cuerdas y nudos,
2 al 4 enero.

2015
Teatre Lliure. Biblioteca
de cuerdas y nudos. 3 al 15
febrero.

2015.
Cuatrienal de Praga PQ
2015 "Tránsito por la
Escenografía Española
Contemporánea. 19 al 28
junio 2015.

2015.
Biblioteca de cuerdas y
nudos. Temporada Alta 5
al 8 diciembre .

2015
Biblioteca de cuerdas y
nudos. Teatre El Musical
Valencia 19 al 26 diciembre.

2016 Biblioteca de cuerdas
y nudos + Biblioteca de
ruidos y sonidos. Teatre
Lliure 12 al 31 enero.

Enric Monfort



Enric Monfort es un músico con una personalidad singular: percusionista de formación amplia (clásica, contemporánea, world music,...), compositor, creador y director artístico en proyectos de estéticas muy diversas.

Se gradúa en el Conservatorio Superior de Castellón con Matrícula de Honor y Premio de Honor Final de Carrera. Después de sus estudios con Josep Vicent, el Amsterdam Percussion Group, Emmanuel Séjourné en Luxemburgo y Rafael Reina en el Conservatorio de Amsterdam (técnicas rítmicas del Sur de la India), Monfort ha establecido una carrera internacional como músico y creador versátil. Residente en Holanda y España, Monfort bebe de múltiples influencias por su multitud de experiencias artísticas, trabajando con las mejores formaciones orquestales, de cámara, fusión y como solista.

Como compositor ha escrito música para proyectos escénicos y visuales como A la Tierra, Miniaturas, Cuentos de la Periferia y Egungun de Kimbala o Pulso Llanero y Buffoni de Black Pencil. También artistas y formaciones como Jorge Pardo, Antonio Canales, Contrapunctus Danceport, Duometrie o Knot Whirled, y en 2014 compone la banda sonora para la película Neckan de Gonzalo Tapia.

Ha trabajado, entre otros, con la Koninkijk

Concertgebouw Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Orquesta del Teatre del Liceu, Orquesta Nacional de España, Orquesta del Palau de les Arts de València, Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona, Orquesta de Córdoba, Percussion Group The Hague, Amsterdam Percussion Group, Neopercusión, Insomnio Ensemble, Ensemble Residencias, Barcelona 216 o Asko/Shoenberg Ensemble, con los que ha realizado numerosas grabaciones y presentado en las mejores salas y festivales de Europa, América y Asia. Es percussionista de Black Pencil Ensemble, Axyz Ensemble, N Collective, Gandhi Bazaar, Kimbala, x percussionduo y Duometrie, y como solista ha actuado en Holanda, Alemania, Dinamarca, Turquía, Korea, Rusia, España y Austria.

Su interés en la diversidad artística le ha llevado a colaborar con artistas como B.C.Manjunath, Antonio Canales, Jorge Pardo, Arcángel, Timuçin Sahin, Club Guy and Roni, Contrapunctus Dance Port... y estrenando obras de compositores como Louis Aguirre, James Wood, Roderik de Man, Michael Gordon, Theo Loevendie, Yannis Kyriakides, Rafael Reina, Miguel Gálvez, Mauricio Sotelo, Voro García o Alberto Bernal, por nombrar unos pocos . Enric Monfort ha creado numerosos espectáculos, es director artístico de KIMBALA y del Festival Percusons.

Contacto

bibliotecaderuidos@gmail.com
www.bibliotecaderuidos.com

Facebook:
 bibliotecaruidosysonidos

YouTube:
 biblioteca de ruidos y sonidos

J.A.Portillo
 (+34) 619 14 87 52
 jportill2@gmail.com

E. Monfort
 (+34) 666 38 05 87
 enricmonfort@gmail.com

Biblioteca de Ruidos y Sonidos es una coproducción de:

PORTILLO-MONFORT



Con la colaboración de:

Teatre Lliure Barcelona
Universitat Jaume I Castelló
Teatre del Raval Castelló

