

Joan Font

El vendedor de humo

Crónica de una invención

**de Piti Español
y Joan Font**

COMEDIANTS
50 ANYS

Dentro de la celebración de los 50 años de Comediants, os proponemos un espectáculo de pequeño/medio formado, en forma de monólogo, interpretado por Joan Font.

EL VENDEDOR DE HUMO es un repaso teatral en la vida artística y personal de Joan Font, creador y director de Comediants, empezando por su nacimiento –y sentiremos las campanas de Olesa de Montserrat, donde nació, anunciándolo- y acabando por la comunicación de su muerte, que llegará por una llamada telefónica y otro toque de campanas.

A lo largo del espectáculo, Joan pasará, de un modus muy teatral, por los episodios y aspectos más importantes y significativos de su largo recorrido artístico y vital, y nos hará entender y participar del proceso de creación del lenguaje escénico y artístico de Comediants.

Acompañándose de proyecciones, músicas y efectos de luz y ayudándose de elementos que sacará de la maleta con la cual habrá entrado a escena, Joan nos llevará a hacer un largo viaje con él sin movernos del teatro.

Se meterá dentro de gigantes y cabezudos imaginarios y reales; jugará con las máscaras y los diversos personajes que con ellas ha creado; hará aparecer sombras chinas; nos hará revivir la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la despedida del Cobi, haciendo volar barcos de papel que, previamente, habrá enseñado a construir a los espectadores; recibirá un regalo inesperado, se entrevistará él mismo; hará un pequeño número de títeres recordando el teatro de guiñol que sus padres representaban muchos domingos en su casa; nos hablará de las improvisaciones del primer espectáculo de Comediants, “Non Plus Plis”, y de la invención de un lenguaje teatral propio que ha ido desarrollando hasta las últimas óperas que ha dirigido en Europa y en América; nos hará vivir la joya, el miedo y las lágrimas de las representaciones de “Dimonis” hechas por todo el mundo... y, sobre todo, nos hará reír, emocionarnos y vivir, de una manera directa, llena de sorpresas, su insólito y extraordinario viaje artístico y personal.

Dirigida por el mismo Joan, EL VENDEDOR DE HUMO es una creación a cuatro manos entre él y el guionista Piti Español.

Joan Font

Joan Font i Pujol se inicia en el mundo del teatro a través de las representaciones de Els Pastorets y La Passió en su pueblo natal, Olesa de Montserrat. Ya de buen principio se interesa por el folclore y la teatralidad ligados a la tradición catalana, los espectáculos de calle y las posibilidades escénicas y expresivas de las máscaras. Con solo diecisiete años se traslada a Barcelona para ampliar su formación en los Estudis Nous, donde conoce Albert Boadella, Albert Vidal, Maria Aurèlia Capmany, Josep Anton Codina y Josep Montanyès. El año 1968, con José Tamayo, participa de ayudante de dirección en el nuevo montaje de La Passió, en el cual se actualiza y se moderniza la puesta en escena. A la vez, se encarga de la iluminación de los espectáculos de variedades de Capmany y Jaume Vidal Alcover a La Cova del Drac (Variedades 2 o La cultura de la Coca-Cola, 1969; Varietat de varietats , 1975); también fue iluminador en La fira de la mort (1970), text de Vidal Alcover representado por el Grup d'Estudis Teatral d'Horta. Se titula en el Institut del Teatre (1970) y estudia con Jacques Lecoq en su escuela de París.

En los círculos del teatro independiente nace, en Barcelona, COMEDIANTS compañía de la cual es miembro fundador. Mientras Font está en Francia, el grupo se consolida. Un año después estrena en Olesa de Montserrat "Non plus plis", la primera obra del grupo, una gran fiesta protagonizada por elementos característicos de la cultura popular (cabezudos, gigantes) en que se reflexiona sobre las estructuras de poder y la temporalización de la vida a través de las festividades. A partir de este momento, Font trabaja incansablemente con COMEDIANTS como actor, creador y director. A "Non plus plis" siguen "Catacroc" (1973), "Taller" (1976), "Plou i fa sol" (1976), "Sarau de gala" (1976) y "Sol, solet" (1978), primer espectáculo desde un escenario a la italiana. A fin de favorecer el trabajo del colectivo, el 1976 la compañía se traslada a Canet de Mar, donde el 1983 adquieren unos terrenos (Vil·la Soledat) que acontecen, a partir de 1987, el Centre de Creació La Viña. La llegada en la población del Maresme coincide con la celebración de las Sis Hores de Cançó y el festival Canet Rock, en el cual dinamizan las animaciones de calle de la mano de la Compañía Elèctrica Dharma. El 1980, en el marco de la Bienal de Venecia, Maurizio Scaparro invita

The logo for COMEDIANTS 50 ANYS features the word "COMEDIANTS" in a stylized, blue, outlined font. Below it, "50 ANYS" is written in a bold, red, sans-serif font. A blue and yellow curved line arches over the text.

El vendedor de humo

COMEDIANTS a recuperar la celebració del carnaval. Esta experiencia internacional representa un gran impulso para la compañía. Al mismo tiempo, Font, colaborando con el Ayuntamiento de Tàrraga y Xavier Fàbregas (como jefe del Servei de Cinematografia y Teatre de la Generalitat de Catalunya), impulsa la primera Fira del Teatre, Trifulques y Xim-Xim al Carrer, embrió de FiraTàrraga, uno de los certámenes de teatro más importantes de Cataluña. A continuación, Font dirige espectáculos como “Dimonis” (1981), uno de los espectáculos de COMEDIANTS que más espectadores han visto, “Alè” (1984), “La nit” (1987) y “Mediterrània” (1991).

El incendio de su espacio de creación (1990) hace que Font y la compañía se planteen abandonar el proyecto. No obstante, la actividad continúa, y en 1992 es uno de los más activos del colectivo: destacan las participaciones a l'Exposició Universal de Sevilla (presentación de la mascota y cabalgata diaria, La magia del tiempo) y en los Juegos Olímpicos de Barcelona (presentación de la mascota y acto de conclusión). La coordinación de estos montajes demuestra que Font se ha especializado en la dirección de grandes acontecimientos y espectáculos multitudinarios. A partir de 1992 la compañía afronta dificultades económicas que cambian la organización. El 2 de febrero de 1995 se estrena al Teatre Romea “Llibre de les bèsties”, una versión de la obra de Ramon Llull a partir de máscaras animales, que confirma la importancia de las máscaras en el trabajo creativo de Font. Justo es decir que representa el primer espectáculo de texto de COMEDIANTS.

A lo largo de los años noventa y principio de 2000, Font crea y dirige con COMEDIANTS un gran número de espectáculos para espacios y ocasiones muy diversas, como por ejemplo inauguraciones y ceremonias de conclusión, anuncios de televisión, grandes celebraciones, la animación de parques temáticos (por ejemplo, Port Aventura, 1995-1996), festivales, actos deportivos, etc. El montaje de “La flauta màgica” (1999), al Liceu, inaugura las relaciones de Font con el mundo de la ópera. A este proyecto lo seguirá la versión para público familiar “La petita flauta màgica”, estrenada el 2001 y que todavía hoy se representa. También de 2001 es “BI”: Dos mundos, dos miradas, con la colaboración de la Compañía Acrobática de China, que Font había conocido en el montaje de “El sol de d'Orient” (1999). La incursión en el terreno operístico continúa con “Orfeo ed Euridice” (2002), “D'òpera” (2003), con fragmentos de varias óperas, y la zarzuela “La verbena de Paloma” (2004).

Joan Font

Con la llegada de Sergi Belbel a la dirección artística del Teatro Nacional de Cataluña (temporada 2005-2006), Font forma parte del comité asesor del teatro hasta el año 2008. Desde 2007 se ha centrado en la dirección artística de óperas, producidas por COMEDIANTE y estrenadas en todo el mundo: “La Cenerentola” (2007-2008); “Faust-Bal” (2009); “La italiana in Algeri” (2009); “Il barbiere di Siviglia” (2011).

Además de las producciones con la compañía de Canet de Mar, Font ha participado como director artístico en todo tipo de propuestas teatrales y escénicas: “Uuuuh!”, de Gerard Vázquez (2006); “El gran secret / El petit secret”, con Albert Espinosa (2006); “Tren de somnis”, de Jordi Sabatés (2007); “Las mil y una noches”, con Frederic Amat y Paco Ibáñez (2008); “Esperando a Godot”, de Samuel Beckett (2012) y otros proyectos audiovisuales, editoriales y pedagógicos.

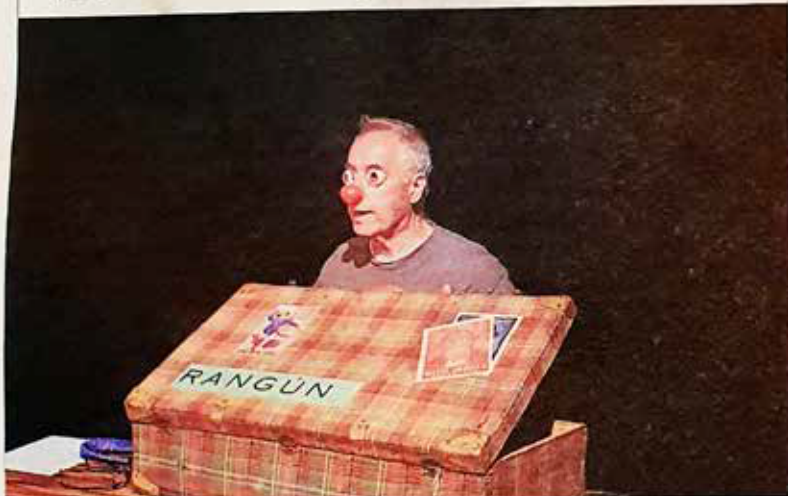

El viaje del comediante

Joan Font propone un montaje con el que el espectador disfrutará y reirá pero vivirá momentos trágicos

EL VENEDOR DE FUM (CRÒNICA D'UNA INVENCIÓ)

Idea: Joan Font y Gerard Vázquez. Actor: Joan Font. Guión: Piti Español. Música, luces y proyecciones: Joan Font y Comediants. La Màquina (Sábados y domingos hasta el 6 de noviembre)

Un momento de la representación de 'El vendedor de fum'. PATTY LORENZO

Es motivo de orgullo el que Joan Font, alma de los célebres Comediants, ofrezca en Valencia el estreno mundial de 'El vendedor de fum', subtítulo 'Crònica d'una invenció'. Se trata de un monólogo autobiográfico de episodios de su vida teatral interpretado por él en conmemoración de los cincuenta años de existencia de una compañía renovadora que marcó un antes y un después en el teatro español por su ocupación de cualquier espacio y la calle con acciones performativas colectivas, incluso pirotecnia. Seguimos recor-

dando aquellos 'Dimonis' que escandalizaron en la Valencia de principios de los ochenta cuando salían del Principal a la calle a continuar el espectáculo con el público.

Font repasa sus comienzos ilusionantes en su pueblo, Olesa de Montserrat, en la España negra de Franco, su pasión por el teatro «antes de nacer», sus primeras actuaciones como 'pastoret' o en la Pasión, el primer montaje de Comediants nacido de un trabajo de fin de estudios dramáticos, 'Non plus plus', donde puso los ci-

mientos a la recreación y la utilización satírica de elementos de la fiesta popular en la representación, con el recuerdo de aquella carga policial sobre miles de espectadores disfrutando de la calle en Madrid. Después vinieron los éxitos internacionales, como 'Dimonis' en Venecia, subrayando el riesgo de la apuesta, la clausura de las Olimpiadas de 1992 en Barcelona, con una audiencia televisiva de tres mil quinientos millones, hasta llegar a su giro musical y operístico reciente.

La infancia y juventud son las partes más divertidas de la pro-

puesta. Recuerda con amor a sus padres, que celebraban todas las fiestas existentes, y el teatro de títeres que le obsequió su ancestro, sus primeras actuaciones de niño, su primera compañía, donde narra un jocoso episodio absurdo con la guardia civil al representar una obra del prohibido Fernando Arrabal, hasta sus estudios de arte dramático en Barcelona y posteriormente con Jacques Lecoq en París.

A sus setenta y tres años, se presenta entrando con sus maledades de cómico que guardan su memoria, objetos de su historia teatral como las máscaras. Se define como un vendedor de humo; con una aparente inocencia que disfraza un ánimo de subversión artística -y sociocultural- porque el teatro es una representación mentirosa generadora de ilusión consciente de su conductismo: cada acción genera una reacción.

Además del contexto familiar, local y sociopolítico destaca cómo Font mantiene el interés con un sostenido ritmo narrativo de su intensa interpretación. El espectador disfrutará y reirá pero también vivirá momentos trágicos como el terrible incendio de La Vinya, el centro de creación de Comediants, mientras estrenaban la cabalgata 'La magia del tiempo' en la Expo de Sevilla de 1992. También con la transmisión pedagógica de su experiencia, los significados de las máscaras para la expresión y la mutación del folclore y del rito en invención. Implica al público con la papiroflexia o con el esquema de representación de la Expo. Las necesarias proyecciones están graduadas a la perfección, evitando una acumulación visual que soslaye la palabra, elemento igual de corporal, con episodios que los espectadores veteranos han vivido. Al fin y al cabo, Comediants es parte de nuestras vidas.

Gracias, Joan, por querer al público y por las cinco décadas de dedicación laboriosa. Y a la modesta pero interesante sala La Màquina por regalarnos emblemas del teatro como él y próximamente a Josep Pere Peyró.

EL REGAL DE JOAN FONT

TEATRE CRÍTICA

Joan Carles Martí
VALENCIA

«El vendedor de fum. Crònica d'una invenció»

LA MÀQUINA

► De Piti Español | Joan Font, Actor; Joan Font, Guió; Piti Español, Música, Ilum i projeccions; Joan Font i Comediants.

Nómés una gran honra pel teatre pot fer actuar igual davant 1.300 milions d'espectadors que amb 50 Joan

Font (Olesa de Montserrat, 1943) és capaç de celebrar els cinquanta anys dels Comediants amb una actuació íntima i emotiva que recorda que l'escenari es transforma en una fàbrica de somnis quan la passió va unida a la intel·ligència.

Un dels fundadors dels Comediants celebra el mig segle del grup de teatre amb una reivindicació del treball fet, des dels inicis a l'Escola de Teatre de Barcelona amb aquell 'Non Plus Plus' fins al gloriós èxit de la gala de cloenda dels Jocs Olímpics de 1992, aquell recordat valvòl de paper que s'enlaïnava amb els sons dels músics de Llíria dirigits

per Carles Santos.

A Font encara se li entelen els ulls quan rememora com aquell vaixell volador i olímpic va acabar prop de 'La Vinya', el nom de la seu de la companyia a Canet de Mar, aquella que va ser destruïda per un foc a l'estiu de 1990, quan 'Dimonis' era l'espectacle que es posseïja per mig món, i una de les propostes teatrals més innovadores del segle passat.

Font fa un monòleg creïble ajudat per aquelles carretes que caracteritzen el seu grup, amb ajuda d'alguna projecció, música i fins i tot un mínim artefacte pirotècnic. I fum, molt de fum,

Una escena de Fobra.

perquè l'únic actor de 'El vendedor de fum' deixa clar de princi-

pi a fi, el que som i serem, un va por visible de partícules en suspensió.

Una hora i mitja d'un teatre únic que Joan Font ha volgut estrenar a València, en la coqueta sala La Màquina, en nou funcions úniques -queden sis-, i que haurien de veure tots els que tenen un respecte per l'art escènic, perquè demostra per construir una bona història només cal text, ofici i talent.

Han passat anys i panys, però després de milers d'actuacions, escenaris, places, carrers, èxits i drames, Joan Font abandona l'escenari amb la mateixa inocència que va començar a sentir-se actor representant Els Pastoretors o La Passió al seu poble. Una vida circular amb el teatre al seu epicentre passional.

CONTRATACIÓ:
ANEXA
Sara Osacar
Tel.:934525900
Mail: distribucion@anexa.nu

Una producci3 de:
COMEDIANTS 50 ANYS,
TEATRE LA MÀQUINA (VALÈNCIA)
y ANEXA

Joan Font

El vendedor de humo