

La Caverna
The Cave

— 385.157.404 S —

La Caverna
The Cave

*A partir de una propuesta encargada a
Isidoro Valcárcel Medina*

2012
1 h

UN TEATRO, UNA SILLA

Pieza simétrica que gira en torno al mito de la caverna de Platón. El mecanismo creado pone en juego la fragilidad de la apariencia y la falsedad del conocimiento derivado de ella. Dos ejecutantes adoptan desde el principio sendas posiciones fijas, uno de pie frente al público, otro sentado de espaldas a él, estableciendo un diálogo basado en las preguntas lanzadas al supuesto vidente por el que no puede ver. La conversación deja al descubierto un territorio de dudas y falsas certezas del cual es imposible escapar. A la media hora exacta del comienzo se invierten las posiciones y todo vuelve a empezar como si nada hubiera sucedido.

*Based on a proposal commissioned from
Isidoro Valcárcel Medina*

2012
1 h

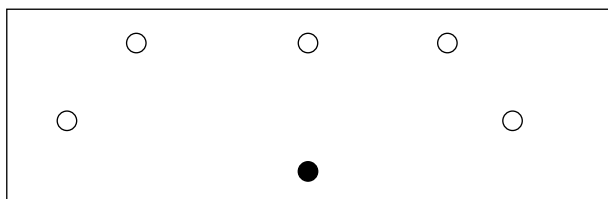
A THEATRE, A CHAIR

A symmetrical work that revolves around Plato's idea of the Cave. The mechanism that is set up reveals the fragility of appearances and the falsity of knowledge derived from them. From the beginning two performers adopt fixed positions, one of them standing, facing the audience, the other seated, with his back to the audience. They establish a dialogue based on the questions put to the alleged seeing person by the person who cannot see. The conversation exposes a territory of doubts and erroneous certainties from which it is impossible to escape. Precisely half an hour after beginning the piece, they switch positions and begin again, as though nothing has happened.

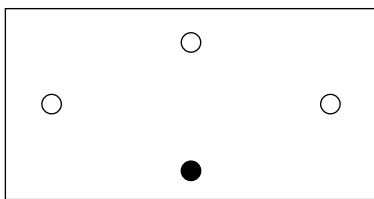
BORRADOR I. VALCÁRCEL

LEYENDA: ○ Frente ● Espaldas ● Público

Si el escenario es muy ancho

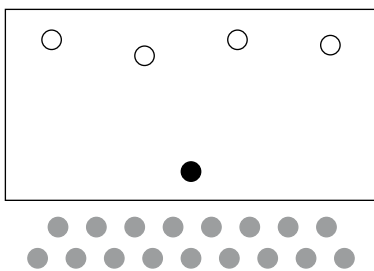

FRENTE dispone de un terreno que tal vez sea excesivo, pero es que si es muy estrecho

A considerar que ESPALDAS, mirando a FRENTE, está mirando el mundo entero, pero de ningún modo debe parecer que ve al público, cosa que fácilmente ocurrirá en un escenario ancho.

Tal vez este problema se subsanará en parte colocando muy separados en el sentido del fondo a los dos personajes.

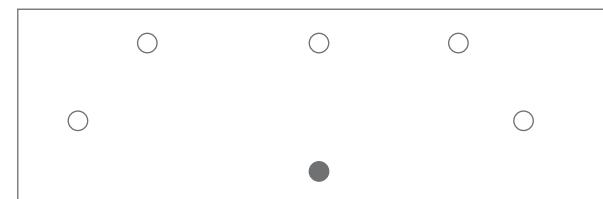

Pero el público tiene que oír sus voces.

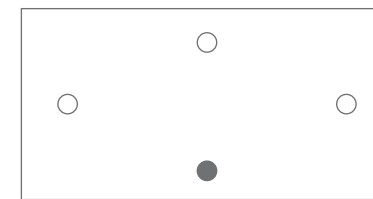
DRAFT I. VALCÁRCEL

LEYENDA: ○ Front ● Back ● Audience

If the stage is too wide

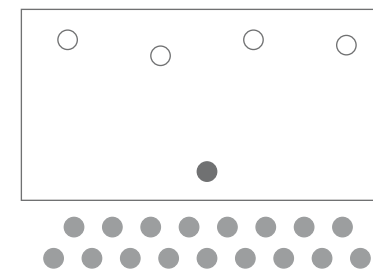

FRONT has an area available that perhaps is too much, but it actually is very narrow

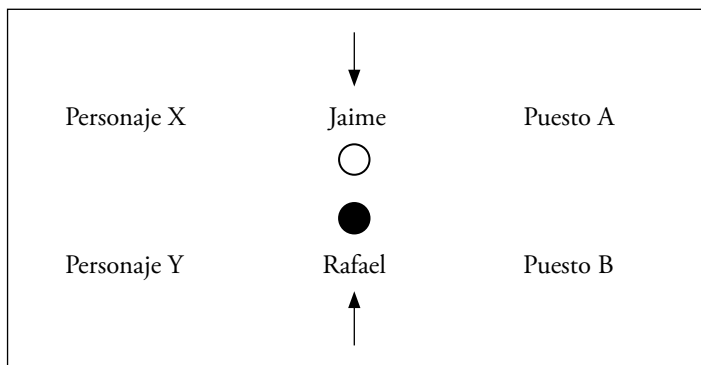
Keeping in mind that BACK, looking at FRONT, is looking at the entire world, but in no manner should black seem to be looking at the audience, something which can easily happen on a wide stage.

Maybe this problem can be partially corrected by placing the two characters, in the sense of the background, very separated from one another

But the audience has to hear their voices.

¿No puede girar la cabeza o no quiere?

Jaime sería X y luego Y
Rafael sería Y y luego X } O al revés

IMPORTANTE

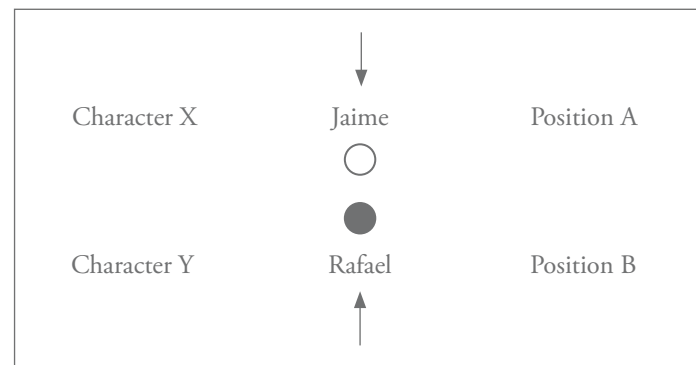
El lugar crea al individuo

A y B son los puestos en escena
A y B no son los personajes

Los dos se llamarán X cuando se encuentren en A
Los dos se llamarán Y cuando se encuentren en B

de pie } UNO
de frente }
A }
X }
OTRO {
sentado {
de espaldas {
B {
Y {

He cannot turn his head or he does not want to?

Jaime could be X and later Y
Rafael could be Y and later X } or vice versa

IMPORTANT

The place is created by the individual

A and B are the positions on the stage
A and B are not characters

Both of them will be called X when they are at A.
Both of them will be called Y when they are at B.

standing } ONE
facing }
A }
X }
OTHER {
sitting {
facing backwards {
B {
Y {

IN PECTORE

Joaquín Villa

La diferencia principal de *La Caverna* con otros trabajos de Los Torreznos es que necesita un teatro para realizarse y que la idea o partitura es de Isidoro Valcárcel Medina, de manera que Rafael Lamata y Jaime Vallauré se convierten en actores.

Un par de cosas antes de que la ortodoxia proteste. Creo que los artistas deben hacer o activismo, que no es el caso, o teatro, cine, televisión, videojuego, vídeo viral para Internet o aplicaciones para teléfonos móviles. Es decir, entrometerse en los *media* para intentar mostrar algo de verdad. Para resistir, deberían comprender las normas del espectáculo que nos ha privado de un arte capaz de contar algo verdadero más allá de su propia incapacidad. Solíamos decir que a la sociedad del espectáculo tan solo se la podía combatir desde dentro: para desvelar la fórmula de la Coca-Cola, había que llegar a ser el dueño de dicha multinacional, por ejemplo. Y, si no tanto, al menos poner en cuestión la cultura y a sus acomodados integrantes perforando su trozo de realidad.

Apuntado esto, vuelvo a *La Caverna*. Que un artista recupere el teatro como una técnica más para hacer arte, tan legítima como la acuarela, la estadística o pasear, no asombra ya

IN PECTORE

The principle difference between *The Cave* and other works by Los Torreznos is that it requires a theatre to be realised and the idea or score is by Isidoro Valcárcel Medina, so that Rafael Lamata and Jaime Vallauré are converted into actors.

A couple of comments before the orthodoxy protests. I believe that artists should either engage in activism, which is not the case here, or in theatre, film, television, video games, viral videos for Internet, or applications for mobile telephones. In other words, intervene in the *media* to attempt to show something true. In order to resist, they should understand the rules of the spectacle that has deprived us of an art capable of saying something true aside from its own incapacity. We used to say that the society of the spectacle could only be fought from the inside: to reveal the formula for Coca-Cola, for example, one had to become the owner of the multinational corporation. And if not going that far, then at least questioning culture and its comfortably installed members by perforating their piece of reality.

This summed up, now I would like to return to *The Cave*. That an artist recovers theatre as one more technique to make art, as legitimate

a nadie, pero sí puede hacerlo el resultado. Y eso es lo que, por encargo de Lamata-Vallauré, consigue Isidoro Valcárcel Medina.

Qué ha sido capaz de crear él con esta pieza teatral no es tema que deba tratar yo aquí. Tan solo decir que el resultado es fiel a su poética. Qué han sido capaces de crear Los Torreznos usando el teatro como técnica sí es el tema. Y creo que su decisión de teatralizar el arte y caricaturizar al artista representa un reto a la totalidad de la práctica artística. Una decisión que los coloca dentro del espectáculo y no al amparo de una pretendida marginalidad bienintencionada. O por lo menos en tierra de nadie, como estarían Charles Chaplin y Buster Keaton en una versión de *Candilejas* dirigida por Samuel Beckett, por ejemplo.

Es un reto más que artístico aceptar de su maestro que les... ¿instrumentalice?, ¿les ponga un examen?, ¿les castigue?, ¿les meta el dedo en la llaga?, ¿les separe?... Valcárcel Medina, sin traicionar el texto clásico, les propone la mecánica de la caverna platónica como herramienta de trabajo. Y así, de espaldas al mundo como los encadenados platónicos y durante media hora exacta cada uno, Jaime Vallauré, primero, y Rafael Lamata, después, hacen cada uno, y literalmente contra el otro, su personal y cómico ejercicio de ciega mayéutica. El resultado parece teatro: un tiempo medido, unas posiciones en el escenario definidas, el público en su lugar, la iluminación pautada, una sala separada del devenir del mundo.

as watercolours, statistics, or taking a walk, should not surprise anyone, although the result can. And that is what Isidoro Valcárcel Medina, commissioned by Lamata-Vallauré, achieves.

What he has been able to create with this theatrical work is not a topic that I should address here. Let me only say that the result is faithful to his poetics. What Los Torreznos have been able to create using theatre *is* my topic. And I consider their decision to theatricalise art and to caricature the artist represents a challenge for the totality of artistic practice. A decision that places them inside the spectacle and not under the protection of a supposed well-intentioned marginality. Or at least in a no-man's-land, like Charles Chaplin and Buster Keaton would be, for example, in a version of *Limelight* directed by Samuel Beckett.

It is more than an artistic challenge to accept that their teacher... manipulates them? Submits them to an examination? Punishes them? Sticks his finger in their wound? Separates them...? Valcárcel Medina, without betraying the established text, proposes using the mechanics of the Platonic cave as a working tool. And that is how, with their backs to the world like Plato's prisoners and for exactly half an hour, first Jaime Vallauré and afterwards Rafael Lamata, each perform, literally against the other, their personal and comic exercise of blind maieutics. The result appears to be theatre: a measured duration of time, defined

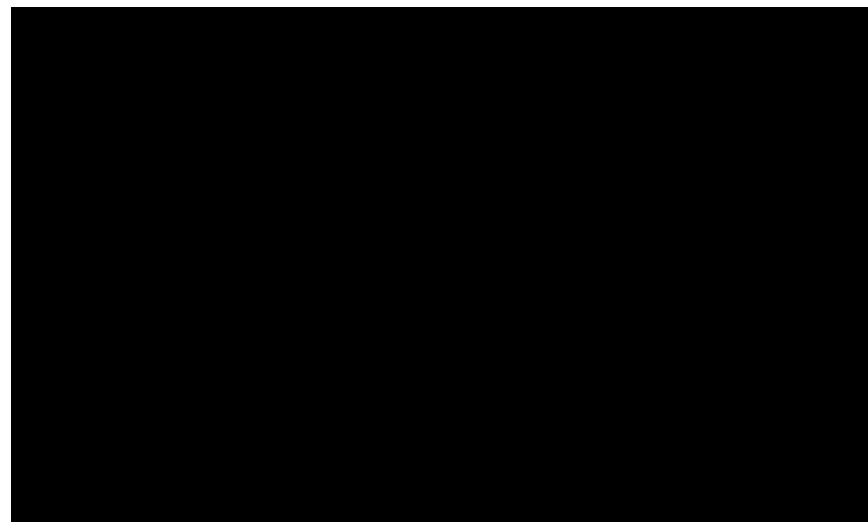
Sin embargo, lo que yo vi el 29 de septiembre de 2012 no se puede repetir. Cuando Los Torreznos contestaban a la pregunta de ¿qué ves?, los espectadores íbamos con ellos en el mismo tren, sin saber si éramos parte o no de la rivalidad, la complicidad, el desprecio, la vergüenza, la indiferencia, la rabia o la simpatía que se manifestaba con el pugilato verbal entre ambos. Lo que sí era seguro es que lo provocábamos con nuestra presencia singular, no surgía de un texto predefinido. Entonces, ya no es teatro, ¿no?

Buscar el destierro de ese territorio inerte ocupado por el arte que espera en la antesala del museo es el reto que se plantean Los Torreznos. Un reto encarado como si se tratara de una broma que nos provoca siempre una duda irritante: pero ¿esto es arte o no? Me reservo mi respuesta *in pectore*.

positions on the stage, the audience in its place, precise lighting, an auditorium removed from the doings of the world.

Yet what I saw on 29 September 2012 could not be repeated. When Los Torreznos answered the question of «what do you see?», the audience travelled with them on the same train, not knowing if we belonged or not to the rivalry, the complicity, the scorn, the shame, the indifference, the anger, or the sympathy that was expressed in the verbal boxing match between both of them. What was certain is that we provoked them with our singular presence, that it did not come from a pre-existing text. Therefore, it was not theatre anymore, was it?

Searching for the banishment of that defenceless territory occupied by art that waits in the antechamber of the museum is the challenge taken on by Los Torreznos. A challenge they confront as though it were a joke, which always provokes an irritating doubt: But, is this art or isn't it? I prefer to reserve my answer *in pectore*.

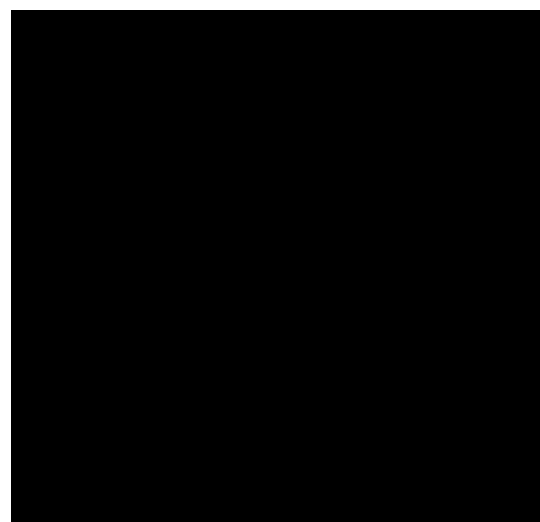

A: ¿Hay alguien ahí?

B: Bueno, según quieras verlo. Puede.

A: Is there someone there?

B: Well, that depends on how you see it. Perhaps.

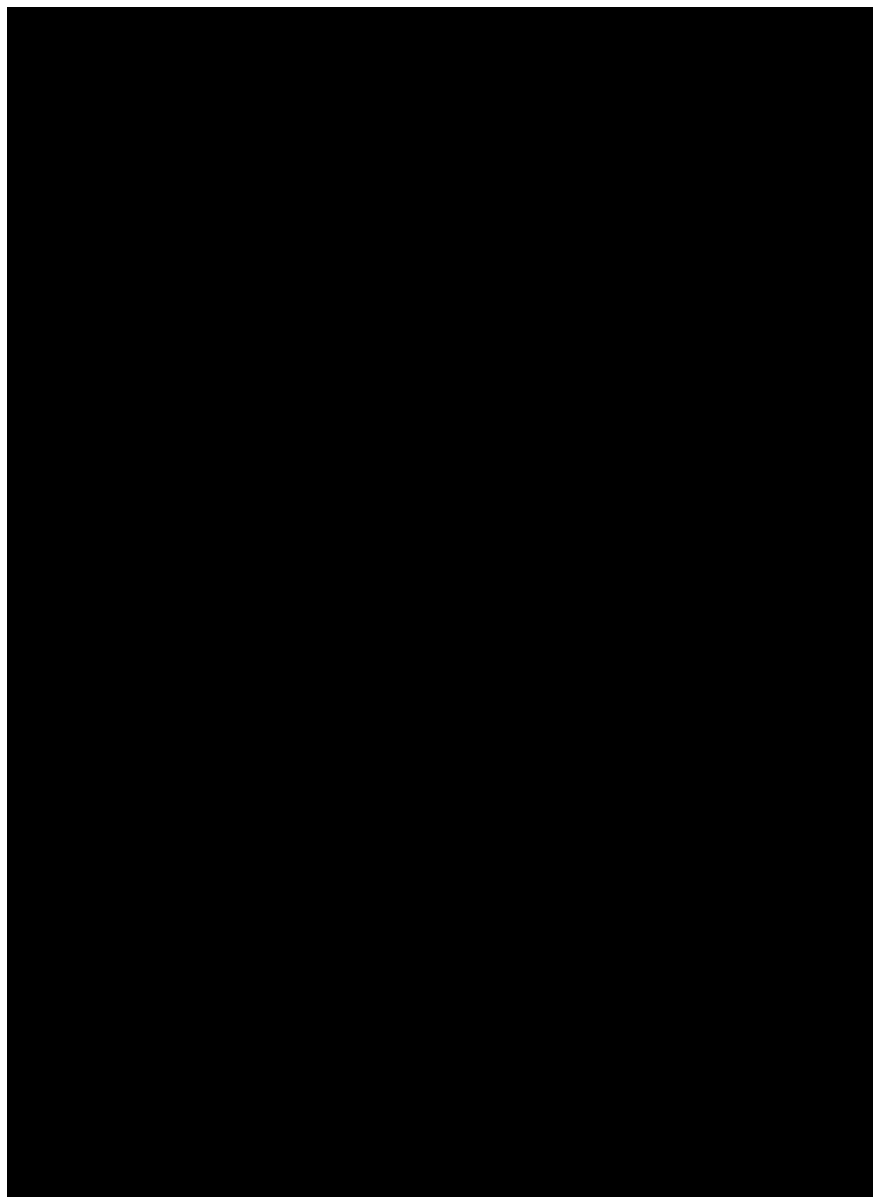

A: ¿Cómo que puede? Si hay alguien es que hay alguien.

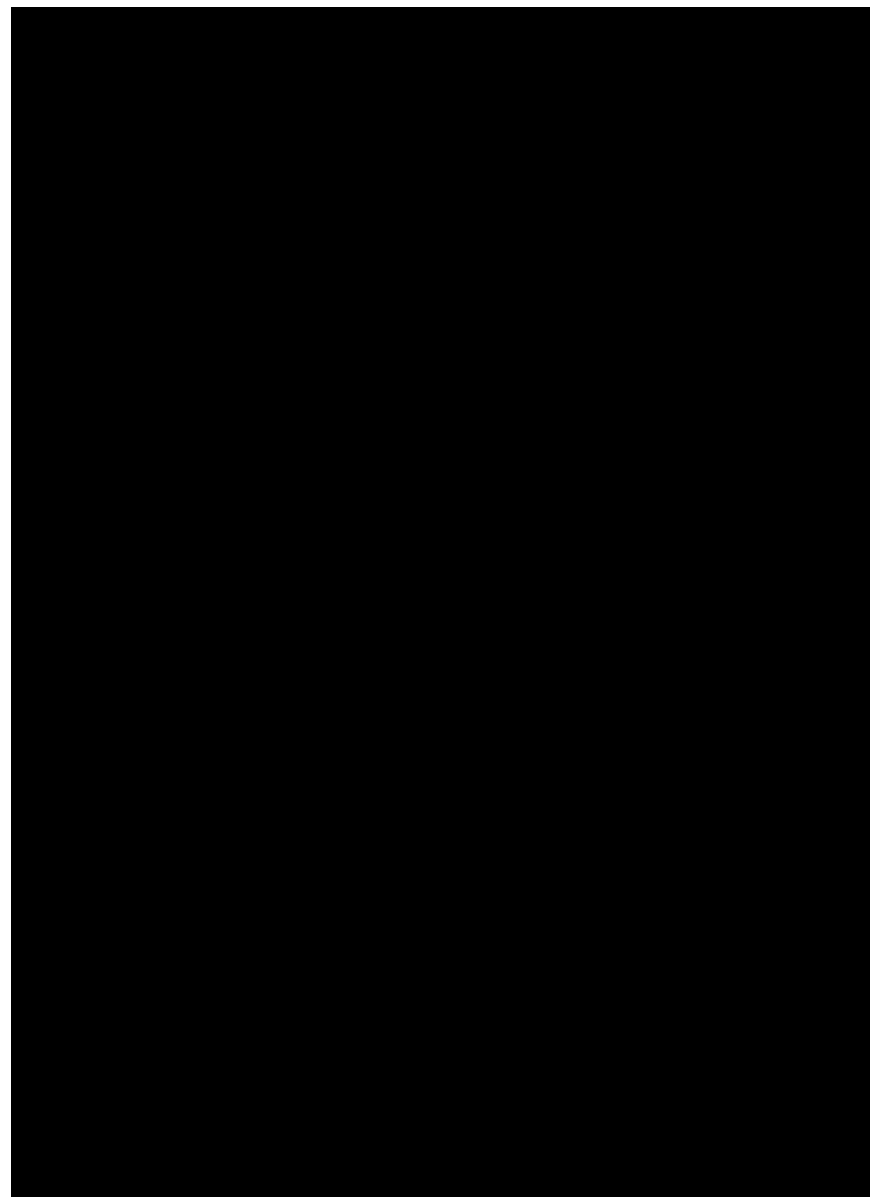
B: Bueno, es que, según me ponga, veo unas cosas u otras.

A: What do you mean that depends? If there is someone then there is someone there.

B: Well, it's that depending on how I place myself, I see some things and some other things.

A: Vale, pero, en esa posición, ¿hay alguien mirando, quiero decir, hacia aquí?
B: Pues es que depende. Podría ser, pero no estoy muy seguro.
A: OK, but, in this position, is someone looking, I mean, looking here?
B: Well, it depends. There could be, but I am not very sure.

A: Pero entonces, ¿qué es lo que ves? Porque algo verás, ¿o es que no ves nada?
B: Es que no es tan fácil. Ambiente hay, atmósfera, clima... pero...
A: But then, what do you see? Because you must see something, or don't you see anything?
B: It's not that easy. There is a mood, atmosphere, climate... but...