

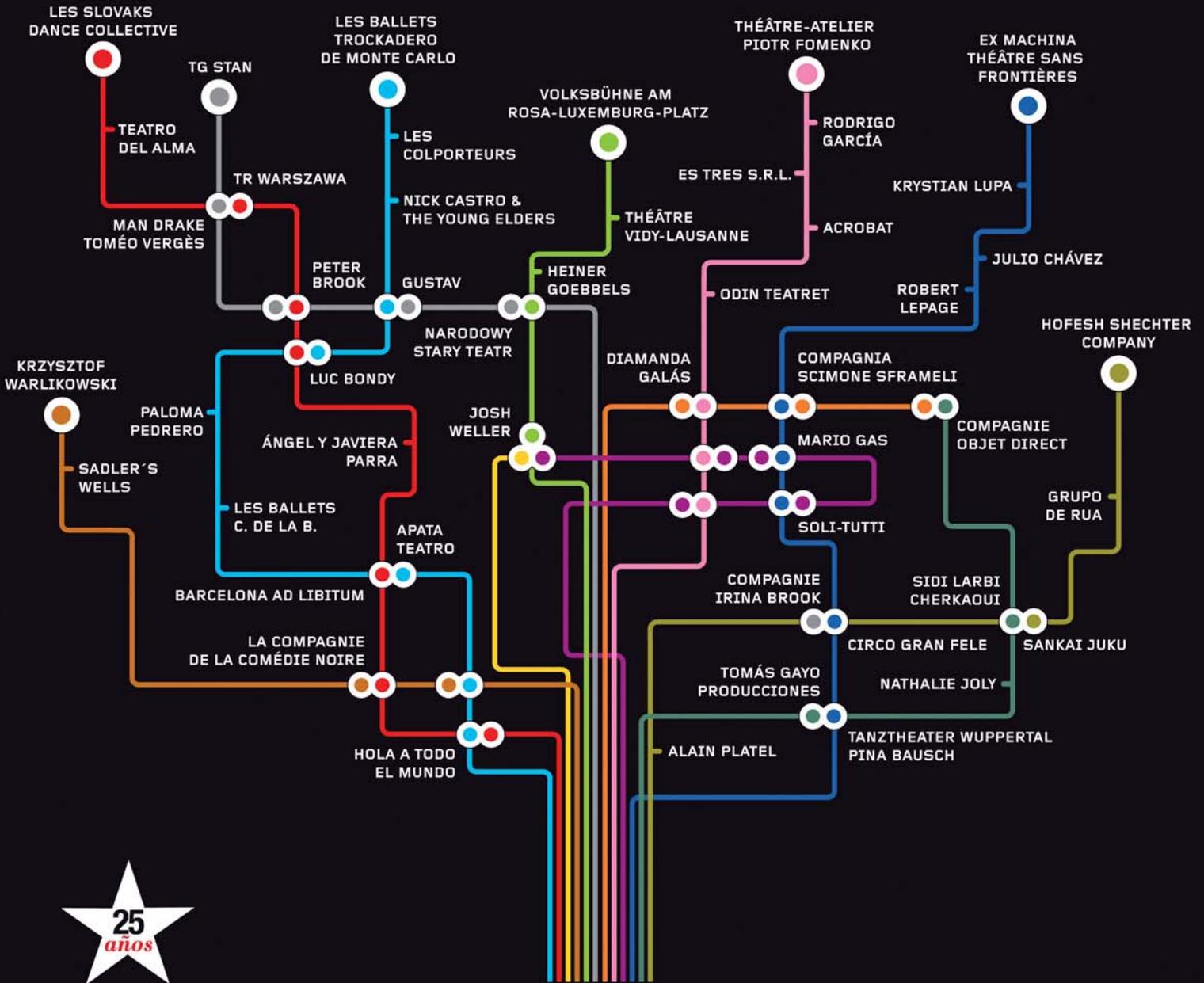
FESTIVAL DE OTOÑO 2008

DEL 13 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE
2008 Otoño
 Festival de
 XXV EDICIÓN | COMUNIDAD DE MADRID

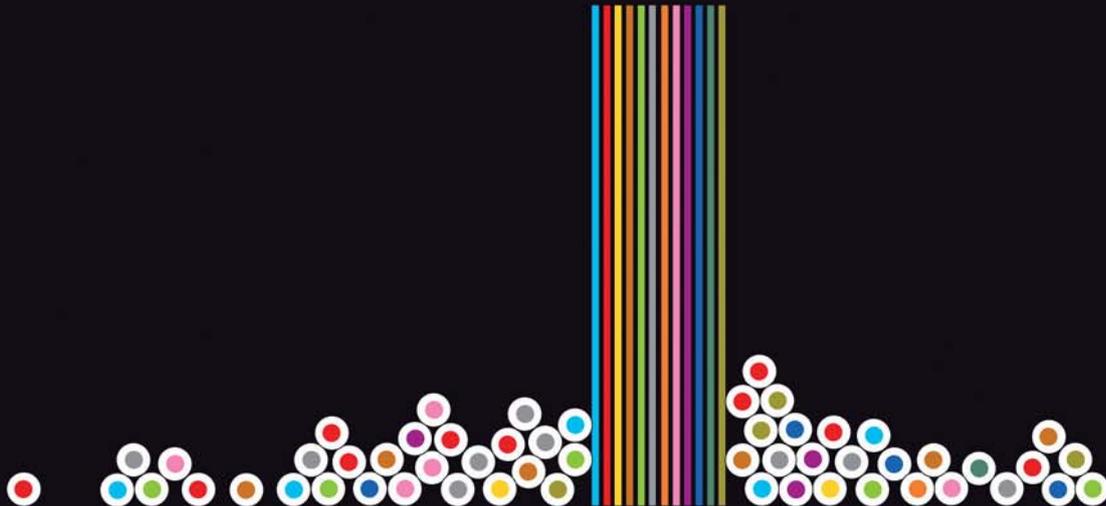

Festival de Otoño

1983

Del 13 de octubre al 16 de noviembre
Comunidad de Madrid

2008

FESTIVAL DE
OTOÑO
2008

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Índice

ÍNDICE DE ESPECTÁCULOS POR ORDEN ALFABÉTICO	9
ÍNDICE DE COMPAÑÍAS POR ORDEN ALFABÉTICO	13
INTRODUCCIÓN	17
PROGRAMACIÓN FESTIVAL DE OTOÑO	21
MADRID	21
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	233
PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS ESCÉNICOS	261
PROGRAMACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO	269
DIRECCIONES Y PRECIOS. VENTA DE LOCALIDADES	283

XXV FESTIVAL DE OTOÑO
Del 13 de octubre al 16 de noviembre de 2008

Índice por espectáculos

<i>Anathema</i> tg STAN	101
<i>Cahier d'un retour au pays natal</i> LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE	169
<i>Caídos del cielo</i> TEATRO DEL ALMA	135
<i>Cantos de amor</i> , creación para 12 cantantes y 2 bailarines SOLI-TUTTI	255
<i>Die Zofen (Las criadas)</i> , de Jean Genet VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG- PLATZ/ WIENER FESTWOCHE (Coproducer)	217
<i>The Dybbuk</i> TR WARSZAWA	151
<i>En attendant le songe</i> COMPAGNIE IRINA BROOK	117
<i>En torno a Violeta Parra</i> ÁNGEL Y JAVIERA PARRA	97
<i>Factory 2</i> NARODOWY STARY TEATR	193
<i>La festa</i> COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI	81
<i>Las grandes ciudades bajo la luna</i> ODIN TEATRET	69
<i>H2</i> GRUPO DE RUA	211
<i>Hibiki</i> SANKAI JUKU	163
<i>L'homme assis dans le couloir</i> COMPAGNIE OBJET DIRECT	75
<i>Lipsynch</i> EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES	91
<i>Idiotas</i> TOMÉO VERGÈS	43
<i>I went to the house but did not enter</i> THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE	129
<i>Lobos y corderos</i> , de Alexandre Ostrovski THÉÂTRE-ATELIER PIOTR FOMENKO	87
<i>Ciclo Miradas de circo</i>	107
A CIRCO GRAN FELE	
<i>Smaller, poorer, cheaper</i> ACROBAT	
<i>Le fil sous la neige</i> LES COLPORTEURS	
Música en La Casa Encendida	39
SWEET BILLY PILGRIM	
GUSTAV	
JOSH WELLER	
HOLA A TODO EL MUNDO	
<i>The Monkey Trial</i> tg STAN	145
<i>La noche de la iguana</i> TOMÁS GAYO PRODUCCIONES	239
<i>Opening Night</i> Les SlovaKs Dance Collective	221
<i>Paris Bukarest, Nathalie Joly canta a Maria Tanase</i> MARCHE LA ROUTE	205
<i>El perseguidor</i> BARCELONA AD LIBITUM	187
<i>pitié!</i> LES BALLETS C. DE LA B.	29
<i>La seconde surprise de l'amour</i> , de Marivaux THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE	139
<i>La serpenta canta</i> DIAMANDA GALÁS	21

Índice por espectáculos

<i>So Happy Together</i> APATA TEATRO	227
<i>Solo a ciegas (con lágrimas azules)</i> CIE OLGA MESA -ASSOCIATION HORS CHAMP-FUERA DE CAMPO	175
<i>Songs of Exile</i> DIAMANDA GALÁS	35
<i>Stifters Dinge (Las cosas de Stifter)</i> THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE	57
<i>Sutra</i> SADLER'S WELLS	181
<i>Swan Lake (segundo acto) Pas de deux (se anunciará) Le Grand Pas de Quatrel</i>	
<i>Majísimas</i> LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO	53 y 235
<i>Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet</i> TEATRO ESPAÑOL	25
<i>Uprising/ In your rooms</i> HOFESH SHECHTER COMPANY	123 y 243
<i>Vollmond (Luna llena), una pieza de Pina Bausch</i> TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH	47
<i>Versus</i> RODRIGO GARCÍA	199
<i>Warum Warum (Por qué Por qué)</i> PETER BROOK	157
<i>Yo soy mi propia mujer</i> ES TRES S.R.L.	63 y 249

Índice por compañías

ÁNGEL Y JAVIERA PARRA <i>En torno a Violeta Parra</i>	97
APATA TEATRO <i>So Happy Together</i>	227
LES BALLETS C. DE LA B. <i>pitié!</i>	29
LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO <i>Swan Lake (segundo acto)</i> <i>Pas de deux (se anunciará)/ Le Grand Pas de Quatrel Majísimas</i>	53 y 235
BARCELONA AD LIBITUM <i>El perseguidor</i>	187
CIE OLGA MESA - ASSOCIATION HORS CHAMP- FUERA DE CAMPO <i>Solo a ciegas</i>	175
COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI <i>La festa</i>	81
LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE <i>Cahier d'un retour au pays natal</i>	169
COMPAGNIE IRINA BROOK <i>En attendant le songe</i>	117
COMPAGNIE OBJET DIRECT <i>L'homme assis dans le couloir</i>	75
DIAMANDA GALÁS <i>La serpenta canta</i>	21
DIAMANDA GALÁS <i>Songs of Exile</i>	35
ES TRES S.R.L. <i>Yo soy mi propia mujer</i>	63 y 249
EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES <i>Lipsynch</i>	91
GRUPO DE RUA <i>H2</i>	211
HOFESH SHECHTER COMPANY <i>Uprising/ In your rooms</i>	123 y 243
MARCHE LA ROUTE <i>Paris Bukarest, Nathalie Joly canta a Maria Tanase</i>	205
Miradas de circo	107
A CIRCO GRAN FELE	
<i>Smaller, poorer, cheaper</i> ACROBAT	
<i>Le fil sous la neige</i> LES COLPORTEURS	
Música en La Casa Encendida	39
SWEET BILLY PILGRIM	
GUSTAV	
JOSH WELLER	
HOLA A TODO EL MUNDO	
NARODOWY STARY TEATR <i>Factory 2</i>	193
ODIN TEATRET <i>Las grandes ciudades bajo la luna</i>	69
PETER BROOK <i>Warum Warum (Por qué Por qué)</i>	157
RODRIGO GARCÍA <i>Versus</i>	199
SADLER'S WELLS <i>Sutra</i>	181
SANKAI JUKU <i>Hibiki</i>	163
Les SlovaKs Dance Collective <i>Opening Night</i>	221
SOLI-TUTTI <i>Cantos de amor, creación para 12 cantantes y 2 bailarines</i>	255

Índice por compañías

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH <i>Vollmond (Luna llena)</i> , una pieza de Pina	47
Bausch	
TEATRO DEL ALMA <i>Caídos del cielo</i>	135
TEATRO ESPAÑOL <i>Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet</i>	25
tg STAN <i>Anathema</i>	101
tg STAN <i>The Monkey Trial</i>	145
THÉÂTRE-ATELIER PIOTR FOMENKO <i>Lobos y corderos</i> , de Alexandre Ostrovski	87
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE <i>I went to the house but did not enter</i>	129
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE <i>La seconde surprise de l'amour</i> , de Marivaux	139
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE <i>Stifters Dinge (Las cosas de Stifter)</i>	57
TOMÁS GAYO PRODUCCIONES <i>La noche de la iguana</i>	239
TOMÉO VERGÈS <i>Idiotas</i>	43
TR WARSZAWA <i>The Dybbuk</i>	151
VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ/ WIENER FESTWOCHE (Coproducción)	
<i>Die Zofen (Las criadas)</i> , de Jean Genet	217

XXV FESTIVAL DE OTOÑO 2008

INTRODUCCIÓN

El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, celebra su vigésimoquinta edición del 13 de octubre al 16 de noviembre. Durante cinco semanas, en el otoño madrileño participan 40 compañías invitadas con espectáculos de teatro, danza, música y circo.

45 espectáculos

Teatro: 18
 Danza: 10
 Música: 7
 Circo: 3
 Teatro Danza: 1
 Música Teatro: 4
 Música Danza: 1

41 compañías

Teatro: 17
 Danza: 10
 Música: 6
 Circo: 3
 Teatro Danza: 1
 Música Teatro: 3
 Música Danza: 1

165 funciones

Teatro: 63
 Danza: 32
 Música: 11
 Circo: 15
 Teatro Danza: 3
 Música Teatro: 40
 Música Danza: 1

43 estrenos

Estrenos absolutos: 2
 Estrenos en España: 27
 Estrenos en Comunidad de Madrid: 3
 Estrenos en Madrid: 11

8 espectáculos españoles

1 de Asturias, 1 de Cataluña, 5 de la Comunidad de Madrid y 1 de la Comunidad Valenciana.

37 espectáculos internacionales

procedentes, en total, de 18 países: 1 de Austria, 1 de Chile, 1 de Canadá, 1 de Rusia, 1 de Australia, 7 de Francia, 1 de Italia, 4 de Reino Unido, 3 de Bélgica, 3 de Estados Unidos, 1 de Argentina, 2 de Polonia, 1 de Japón, 1 de Brasil, 4 de Suiza, 1 de Dinamarca, 1 de Alemania, 1 coproducción Alemania-Austria, 1 coproducción Bélgica-Eslovaquia y 1 coproducción Francia-España

En la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

se presentan 5 espectáculos, que suman 8 funciones. De ellos, 1 espectáculo es español, 1 de Estados Unidos, 1 de Reino Unido, 1 de Argentina y 1 de Francia.

XXV FESTIVAL DE OTOÑO 2008

ESPACIOS ESCÉNICOS

16 espacios en Madrid ciudad:

Teatro de La Abadía, Teatro Albéniz, La Casa Encendida, Teatro Circo Price, Círculo de Bellas Artes, Sala Cuarta Pared, Teatro Español, Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte, Teatro del Instituto Francés, Teatro de Madrid, Centro Dramático Nacional-Teatro María Guerrero, Naves del Español/Matadero Madrid, Centro Cultural Paco Rabal, Teatro Pradillo, Centro Dramático Nacional-Teatro Valle-Inclán y Teatro de la Zarzuela.

10 espacios en 10 municipios de la Comunidad de Madrid:

Corral de Comedias (Alcalá de Henares), Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (Alcobendas), Auditorio Joaquín Rodrigo (Aranjuez), Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte (La Cabrera), Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada), Teatro Auditorio Federico García Lorca (Getafe), Casa de la Cultura Carmen Conde (Majadahonda), Sala Federico García Lorca (Las Rozas), Real Coliseo de Carlos III, Sede Temporal Teatro Auditorio (San Lorenzo de El Escorial) y Auditorio Adolfo Marsillach (San Sebastián de los Reyes).

Diamanda Galás
www.diamandagalas.com

Foto: Kristofer Buckle

MÚSICA

LA SERPENTA CANTA

País: Estados Unidos Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Voz y piano: DIAMANDA GALÁS Diseño de iluminación: NIGEL EDWARDS Dirección técnica: KAMAL ACKARIE Ingeniero de sonido: JASEN HATTAMS Producción asociada: Quatenaire/ SARAH FORD -ESTRENO EN MADRID-

“SI TUVIERA QUE PERDER EL TIEMPO EXPLICANDO A IMBÉCILES POR QUÉ MI MÚSICA NO ES BLASFEMA, NO TENDRÍA TIEMPO PARA HACER MÁS MÚSICA BLASFEMA...” -Diamanda Galás. Signal to noise

Diamanda Galás, compositora, virtuosa del piano y diva vanguardista que ha obtenido fama internacional gracias a sus grandes interpretaciones de *jazz*, *blues* o *gospel* cargadas de denuncia, política y provocación presenta con *La serpiente canta* un programa de canciones trágicas que evocan amores destrozados, obsesiones cegadoras y una melancolía inmensa. La voz y el piano de Galás desgranar versiones de piezas que hablan y estremecen... canciones de resurrección, muerte y desafío. Un arsenal vocal y un piano para moldear canciones desgarradoras, entre las cuales se encuentran temas de su último trabajo, *Guilty Guilty Guilty*.

Galás nació en San Diego, hija de padres procedentes de Anatolia y Grecia. Creció escuchando música popular griega y las canciones del coro de *gospel* que su padre dirigía. Demostró desde niña un virtuosismo musical espectacular y se formó en piano clásico antes de adentrarse en los misterios del *blues* y el *jazz*. En 1979, la que fuera niña prodigio hacia su debut internacional en el Festival d'Avignon, encarnando el papel principal en la ópera *Un jour comme un autre*, del compositor Vinko Glabokar, basada en la documentación de Amnistía Internacional sobre el arresto y tortura de una mujer turca por presunta traición. En 1990, culminando una carrera llena de irreverencia, compromiso político y vanguardia, se subió al altar de la catedral Saint John Divine de Nueva York, se cubrió el torso de sangre y cantó su *Plague Mass*, un concierto in memoriam para las víctimas del sida. De esta “gran diva de la oscuridad” la crítica ha dicho que “su voz y su formidable golpe de piano son emocionantes en su invención y en su descarado desprecio de las restricciones del género musical”.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Aclamada por la crítica como “un raro genio, absolutamente cautivadora y evocadoramente hermosa”, Diamanda Galás es conocida internacionalmente por sus creaciones operísticas, de gran originalidad y compromiso político, así como por sus singulares interpretaciones de *blues* y *jazz*. De raíces mediterráneas, reside en Nueva York desde 1989. Tras su debut en el Festival d'Avignon en 1979, publica su primer trabajo en 1982. Sus numerosas obras teatrales y musicales incluyen *Plague Mass* (1990), una inquietante misa dedicada a las personas enfermas de sida; *Vena Cava* (1992), un trabajo sobre la demencia, el sida y el aislamiento, y más recientemente *Defixiones*, *Will and Testament* (2004). Actualmente está trabajando en la composición y puesta en marcha de la ópera *Nekropolis*. Entre sus trabajos discográficos encontramos *Guilty Guilty Guilty*, trágicas y homicidas canciones de amor y *You're my Thrill*, con canciones de amor popularizadas por Peggy Lee, Billie Holiday, Chet Baker, Edith Piaf y Marlene Dietrich. Entre otros galardones ha recibido, en el año 2005, el prestigioso premio italiano Demetrio Stratos a toda su carrera.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Albéniz
Tel. 91 531 83 11
www.madrid.org/clas_artes
Día 13 de octubre a las 20.30 horas.

LA SERPENTA CANTA

Con nombre propio

Antes del final del siglo XX, el arte occidental raramente describía la violencia cruel y la emoción transgresora. Claro que Picasso pintó el Guernica y el personaje de Gloucester se sacaba los ojos en escena en el *Rey Lear*, de Shakespeare. Pero la mayor parte del arte y la literatura era escaso en monólogos interiores del estilo Molly Bloom que encararan con épico detenimiento qué se siente al ser asesinado, qué se siente al ser torturado. Al contrario, los estados extremos de dolor emocional eran descritos, pintados o musicalizados de manera estilizada, incluso por aquellos artistas más gráficamente apegados a la verdad. Incluso la ira del *blues*, profundamente emocional, se contiene hasta cierto punto. Socialmente, estamos culturizados para ser lo suficientemente correctos como para no expresar todo el dolor que sentimos cuando lloramos la muerte de un ser querido o el rechazo del ser amado. Se nos enseña a reprimirnos desde la más tierna infancia.

La cantante Diamanda Galás salta todas estas barreras. Es una revolucionaria estética...

Mark N. Grant. *The New Music Box*, agosto de 2007.

En el escenario

Diamanda Galás, compositora, cantante y pianista

Aclamada por *The Village Voice* como “un raro genio - absolutamente cautivadora y evocadoramente hermosa”, Diamanda Galás ha ganado un progresivo reconocimiento internacional por sus creaciones operísticas altamente originales y políticamente significativas, así como por sus memorables interpretaciones de *jazz* y *blues*. Residente en la ciudad de Nueva York desde 1989, es hija de padres procedentes de Anatolia y Grecia, padres que siempre le alentaron a investigar su talento para el piano. Estudió una gran variedad de estilos musicales y también se interesó por el arte visual antes de trasladarse a vivir a Europa. Allí hizo su debut profesional en el Festival d'Avignon de Francia en 1979, encarnando el papel principal de la ópera *Un Jour comme un autre* del compositor Vinko Globokar, basada en la documentación de Amnistía Internacional sobre el arresto y tortura de una mujer turca por presunta traición.

Galás publicó su primer trabajo en 1982 y sus numerosas obras teatrales y musicales han incluido desde la crucial *Plague Mass* (1990), la inquietante misa dedicada a las personas seropositivas; *Vena Cava* (1992), un trabajo de voz solista y electrónica sobre la demencia, el sida y la depresión clínica; *Schrei 27* (1996), que habla de la tortura y el aislamiento; los conciertos/grabaciones de *Malediction and Prayer* (1998), *Judgement Day*, *Concert of the Damned*, *The Masque of the Red Dead* (1984 - 1988) y, más recientemente, *La Serpenta Canta* (2004), una colección de éxitos que va desde Hank Williams a Ornette Coleman, *Defixiones* y *Will and Testament* (2004). Actualmente Galás está trabajando en la composición y puesta en marcha de la ópera *Nekropolis*. En 2005 le fue otorgado el prestigioso premio italiano Demetrio Stratos.

Próximamente, dos nuevos CDs serán editados por la discográfica MUTE: *Guilty, Guilty, Guilty*, trágicas y homicidas canciones de amor, y *You're My Thrill*, una grabación de Standards sobre el amor popularizadas por artistas como Peggy Lee, Billie Holiday, Chet Baker, Edith Piaf, y Marlene Dietrich.

Galás aportó su voz y su música a las películas *Dracula*, dirigida por Francis Ford Coppola; *Asesinos natos*, dirigida por Oliver Stone y *El inmortal*, dirigida por Mercedes Moncada Rodríguez. También ha colaborado con Wes Craven, Clive Barker, Derek Jarman, Hideo Nakata, entre otros muchos.

Alex Ross escribió de ella en *The New Yorker* que “especializada en un tipo de música que puede ser tan chocante como inflexible ante las injusticias, la oscura *chanteuse* vanguardista hace de exhortadora del infierno y hábilmente evita el concepto de que la música debe simplemente entretener. Galás rara vez deja una impresión indeleble, ya sea exhumando viejos standards de *blues* o gimiendo por los injustamente fallecidos”.

Por su parte, John Payne, afirmaba en *Los Angeles Weekly* que “la volcánica cantante-pianista Diamanda Galás es la oscura reina de la técnica vocal ampliada, poseedora de una voz estridente con octavas múltiples impresionantes y aterradoras en su intensidad y variedad”.

Más en

www.diamandagalas.com

LA SERPENTA CANTA

Diamanda Galás

Voz y piano
Diseño de iluminación
Dirección técnica
Ingeniero de sonido

DIAMANDA GALÁS
NIGEL EDWARDS
KAMAL ACKARIE
JASEN HATTAMS

Producción asociada
Tour Manager
Prensa

Quatenaire/ SARAH FORD
Quatenaire/ AICHA BOUTELLA
LaPR/ ISABELLE DECONINCK

El programa incluirá una selección de las siguientes composiciones:

A Soul That's Been Abused (Ronnie Earl, popularizada por Hubert Sumlin)
All My Life (Ornette Coleman)
Pardon Me, I've Got Someone to Kill (Johnny Paycheck)
You Don't Know What Love Is (Don Raye/ Gene DePaul, popularizada por Chet Baker)
Amours Perdues (Georges Neveux/ Joseph Kosma, popularizada por Juliette Gréco)
Yparko (popularizada por Stelios Kazantzidis)
O Death (Tradicional)
8 Men and 4 Women (Deadrie Malone, popularizada por O.V. Wright)
Bonjour Tristesse (Arthur Laurents/ Georges Auric, popularizada por Juliette Gréco)
Si La Muerte (Miguel Huezco Mixco/ Diamanda Galás)
Gloomy Sunday (Rezso Seres)
The Thrill Is Gone (Ray Henderson/ Lew Brown, popularizada por Chet Baker)
La chanson des vieux amants (Jacques Brel/ Gérard Jouannest)
Anoixe Petra (popularizada por Marinella)
Keigome Keigome (Nikos Gatsos/ Stavros Xarhakos)
Heaven Have Mercy (M. Phillipe-Gérard, Jacques Larue, popularizada por Edith Piaf)
Time (Georges Delerue, Hal Shaper)

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

LA SERPENTA CANTA

Diamanda Galás

The Observer, 23/09/01, Barbara Ellen

Asistir a un concierto de Diamanda Galás es como presenciar cómo cobra vida el Antiguo Testamento en rabioso technicolor. Por algo se la ha apodado "La diva de los desposeídos". Desde su trabajo de debut, *The Litanies of Satan*, de 1982, la suya ha sido una larga y prometedora carrera en la que se ha ocupado, entre otros asuntos, del sida (*Plague Mass*, inspirado en la muerte de su hermano por sida) y la persecución sufrida por los armenios durante la primera mitad del siglo pasado (su familia es de origen armenio). Luego está su rango vocal de cuatro octavas, el tatuaje que le recorre los nudillos ("Todos somos VIH"), sus actuaciones untada con sangre, los problemas de prostitución y drogadicción (Galás contrajo hepatitis C por compartir jeringuilla) y su impresionante dominio de varias lenguas extranjeras. Las Spice Girls pueden dormir tranquilas. Ignoro los datos exactos, pero no creo arriesgarme demasiado si concluyo que Galás no suena a menudo en la radio convencional. Antes de ocupar mi asiento para disfrutar de *La serpiente canta* en el Royal Festival Hall, compruebo de un vistazo si el stand de merchandising ofrece alguna copia de su primer libro de letras, encantadoramente titulado *The Shit of God [La mierda de Dios]* (al fin y al cabo, la Navidad está a la vuelta de la esquina). Significativamente, no encuentro ni rastro de él, una decepción para mi familia y amigos. Lo que sin ninguna duda no decepciona es la propia Galás. Aparece sobre el escenario llevando un largo vestido gótico, con sus rizos de Morticia derramándosele en la espalda como un animal muerto y una expresión en la cara que hace pensar que ha estado bebiendo cianuro para divertirse. Ignora con brillantez el entusiasmo del público para dirigirse sombría y desaplaciblemente al piano, situado en el centro del escenario.

Una vez sentada, ni "Hola Londres" ni "Gracias" ni "Es fantástico estar aquí", nada. Con un hombro recogido para ocultarse de nosotros, Galás muda la expresión a un gesto de enfado, golpea sus largos dedos blancos contra las teclas y comienza a gemir, como acostumbra, en una especie de mezcla entre réquiem medieval, los aullidos de un lobo y el exorcismo de una película de terror. En el programa veo que, en *La serpiente canta*, la intérprete combina una selección de su impresionante repertorio de oscuros clásicos del *blues*, que siempre consigue poner patas arriba, con su propio material, delirantemente macabro y complejo. Leído suena muy bien. Sin embargo, durante el recital de noventa minutos, me esfuerzo por identificar los temas que interpreta y tan solo lo consigo con cuatro –*I Put a Spell on You*, de Screaming Jay Hawkins, *Dead Cat On a Line*, de Tampa Red, y sus composiciones propias *Let's not Chat About Despair* y *Baby's Insane*. No es sólo culpa mía –con la manera de Galás de hacer requiebros, zambullirse y elevarse, rasgar la voz, gorjear y tronar, rebobinar, invertir, ondular y estremecerse a lo largo de sus canciones, seguramente necesitaríamos un intérprete para reconocer el *Cumpleaños feliz*. Incluso cuando Galás canta en inglés, las letras se desfiguran al pasar por su exprimidor, se estiran como barras de caramelo y se amasan como pasta, hasta el punto de resultar casi totalmente ininteligibles. Cuando se digna a hablar, no comprendo ni una palabra. Sí creo escuchar algún tipo de amenaza contra los periodistas que podrían tratar de citarla mal, pero no hay ningún peligro de que eso ocurra cuando saca a relucir su acento neoyorquino con un toque de Europa del Este y una pizca de un personaje de una obra de Noel Coward. (Lo que puede parecer un poco extraño teniendo en cuenta que Galás se crió en el soleado San Diego...).

Una seductora y estimulante mezcla de pasión, información, cultura, historia y humor.

The Guardian, 20/09/01, Nigel Williamson

Incluso las inflexiones vocales más extremas de PJ Harvey palidecen comparadas con los aullidos de la anglo-americana formada en la música clásica Diamanda Galás. Sentada sola ante su piano, iluminada bajo un solo foco, le gusta actuar en un teatro en completa oscuridad en el que explota su voz más como un instrumento de terror que de placer. Por momentos sus gritos pueden ser dolorosos y a la vez irresistibles. Una interpretación de Galás puede llegar a ser una de las más incómodas que haya escuchado jamás. Pero también será una de las más memorables.

LA CRÍTICA

Teatro Español
www.esmadrid.com/teatroespanol

Sweeney Todd

TEATRO MUSICAL

SWEENEY TODD. El barbero diabólico de la calle Fleet

País: España | Idioma: español | Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos (con intermedio)

Dirección de escena: MARIO GAS Dirección musical: MANUEL GAS Música y Letra: STEPHEN SONDHEIM Libreto: HUGH WHEELER
Adaptación: CHRISTOPHER BOND Traducción: ROSER BATALLA/ ROGER PEÑA Intérpretes: PEDRO DE LOS RÍOS, JOAN CROSAS, TERE-
SA VALLICROSA, VICKY PEÑA, MARÍA DEL MAR MAESTU, XAVIER RIBERA-VALL, PEDRO POMARES, RUTH GONZÁLEZ, ESTEVE FERRER
Vestuario: MARÍA ARAÚJO Escenografía: JON BERRONDO

Nos situamos en Londres, mediados del siglo XIX. Sweeney Todd es un barbero injustamente condenado al exilio por un juez desaprensivo. Tras cumplir castigo, regresa a su hogar bajo una nueva identidad jurando venganza. Pero la casa a la que llega está vacía: su esposa se ha envenenado y su hija se encuentra, precisamente, bajo la tutela del juez que le ha arruinado la vida. El protagonista vuelve a empezar con una mujer de dudosa moral, Nellie Lovett, la pastelera, y reabre la barbería. Ayudado por la navaja, inicia su venganza en serie, preparándose para el gran momento del reencuentro con el culpable de sus desgracias. Mrs. Lovett, enamorada de él, será su cómplice. Los pastelitos de carne que elabora, con materia prima de tan siniestra procedencia, constituyen un gran éxito entre su clientela, que los prefiere a los de carne de gato vendidos por la competencia. Con elementos del *grand guignol* -asesinatos y huidas dramáticas- este sorprendente *thriller* musical, basado en un melodrama victoriano, alcanza un clímax angustiosamente divertido. Algunos afirman que *Sweeney Todd* está basada en hechos reales, pero nunca se han encontrado pruebas fiables de ello. Esta versión de Mario Gas cuenta con más de veinte premios de las artes escénicas, entre ellos el Nacional de Teatro de la Generalitat de Cataluña, el Premio de la Crítica de Barcelona y los Max de la SGAE a la Mejor Dirección Escénica y al Mejor Musical. Stephen Sondheim, uno de los grandes compositores musicales del siglo XX, estrenó *Sweeney Todd* en Broadway en 1979. El éxito fue inmediato; ha sido reconocido con ocho premios Tony -incluido el de Mejor Musical- y un Grammy.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Mario Gas (nacido en 1947 en Montevideo, Uruguay, durante una gira musical de su padre) es actor y director escénico. Ha desarrollado su carrera artística en el teatro, el cine y la televisión. Creador polifacético, formado en los teatros universitarios e independientes de los años sesenta, ha montado más de un centenar de espectáculos entre teatro, ópera, zarzuela y music-hall a lo largo de su dilatada trayectoria. Entre sus montajes más recientes destacan *Homebody/Kabul*, de Tony Kushner; *Adiós a la bohemia*, de Sorozábal y Pío Baroja; *A Electra le sienta bien el luto*, *La Orestíada*, *Las criadas*, *La mare Coratge i els seus fills*, *Full Monty* o *Lulú*. Entre las óperas, encontramos *Il turco in Italia*, *Il barbiere di Siviglia*, *Il trovatore* o *La traviata*, entre otras. Ha recibido decenas de premios a lo largo de su carrera. Como gestor teatral ha estado al frente del Festival Grec '76, del Teatre Condal y ha sido director de las tres ediciones del Festival de Tardor y del Festival Olímpic de les Arts. Actualmente es director artístico del Teatro Español de Madrid, en el que recientemente ha estrenado *Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny*, de Bertolt Brecht y Kurt Weill.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español
Tel. 91 360 14 80
www.esmadrid.com/teatroespanol
Del 15 de octubre al 16 de noviembre.
De martes a sábado a las 20 horas.
Domingos a las 18 horas.

SWEENEY TODD. El barbero diabólico de la calle Fleet

Sobre el espectáculo

Datos sobre el origen de la obra

Se cree que *Sweeney Todd* tiene su origen en una leyenda popular, (que numerosos estudiosos consideran cierta), en la que se defiende que el barbero en cuestión existió y tuvo su final cuando fue procesado por sus crímenes y ahorcado en 1802 ante una gran multitud en Tyburn (villa que se encontraba cerca de Londres, a orillas del Támesis, y que era famosa precisamente por las ejecuciones que en ella se hacían, en el famoso “Tyburn tree”). Nada de esto se ha podido constatar con ninguna fuente fidedigna. La primera vez que se tiene constancia del personaje de Sweeney Todd fue a través de la aparición, en 1846, del cuento titulado *The string of pearls: A romance* (dieciocho entregas semanales de un folletín de narraciones macabras que era distribuido con el periódico *The People's*). Se supone que fue escrito por Thomas Prest, escritor especializado en cuentos de terror inspirados en noticias de la sección de sucesos del periódico *The Times*. Obtuvo una grandísima acogida por parte de los lectores, convirtiéndose enseguida en un macabro icono urbano. Antes de que terminase la última entrega del folletín, fue el dramaturgo George Dibden quien hizo una adaptación al teatro de la historia, obteniendo –a pesar de la simplicidad del argumento- un rotundo éxito teatral. Se representó durante años en los teatros más populares del *grand gignol*, conocidos allí como *Blood tubs* (bañeras de sangre) porque su repertorio se centraba exclusivamente en historias cargadas de sexo, sangre y violencia. Así, la obra –que como reclamo proclamaba la leyenda “basada en una historia real”- estuvo en cartel hasta finales de siglo. De todas formas, el libreto fue de mano en mano, de teatro en teatro y sufriendo numerosas modificaciones, con lo que terminó por ser una obra sin argumento sólido, sin definición de los personajes y –por tanto- casi irrepresentable. Fue el actor, dramaturgo y novelista inglés Christopher Bond quien, en 1968, defendió el interés de la obra. Él mismo la modificó y centró el guión del nuevo argumento, con la venganza como *leitmotiv* de la trama. A mediados de los setenta, por fin se representó en Londres, en el Theatre Royal, donde, por casualidades del azar, la vio el por entonces ya galardonado compositor de Broadway, Stephen Sondheim, quien no dudó en convertir la obra de Bond en el actual musical. Sondheim llegó a un acuerdo con Bond para adaptar la obra al género musical pero, ante la complejidad de la labor, pidió ayuda a su amigo, el guionista Hugh Wheeler, con el que ya había colaborado en *A little light music* o *Pacific Overtures*. Así nació por fin el definitivo libreto de *Sweeney Todd: The Demond Barber of Fleet Street*. Se estrenó oficialmente en Broadway, en marzo de 1979, con Ángela Lansbury como la Sra. Lovett, Len Cariou como Sweeney y la dirección de Hal Prince. Parece ser que ese día no fue en absoluto el éxito que se esperaba y gran parte del público se fue a mitad de la obra, pero el boca a boca hizo remontar la taquilla convirtiéndolo al final en uno de los musicales más aclamados del momento. *Sweeney Todd* es un musical definido por el propio Sondheim como “una opereta negra”, de hecho ha sido representado en óperas de todo el mundo como ópera, no como musical. Lo que es indudable es que se ha convertido en un musical de culto, con mayúsculas.

Datos de la puesta en escena dirigida por Mario Gas

El estreno de *Sweeney Todd*, dirigido por Mario Gas, tuvo lugar en Barcelona el 5 de abril de 1995. Era la primera vez que se representaba el musical en España y la versión era en catalán. Enseguida obtuvo un éxito rotundo que más adelante sería avalado –sumado a la unanimidad de las extra ordinarias críticas- por los más de veinte premios con que la profesión además del público reconocieron esta puesta en escena. El propio Stephen Sondheim, tras conocer el éxito que estaba obteniendo, fue a Barcelona para verlo personalmente y llegó a calificar la revisión de Mario Gas como la mejor que había visto.

Durante aquel periodo obtuvo los siguientes premios:

- PREMIO DE LA CRÍTICA 1995. Mejor Espectáculo Musical
- PREMIO DE LA CRÍTICA 1995. Mejor Director (Mario Gas)
- PREMIO ESPECIAL DE LA CRÍTICA 1995. Dirección Musical (Manuel Gas/Alfred Domènech)
- PREMIO BUTACA 1995. Mejor Espectáculo
- PREMIO MARÍA VILA 1995. La Mejor Interpretación (Vicky Peña)
- PREMIO DE LA CRÍTICA DE BARCELONA (Interpretación: Vicky Peña)
- PREMIO MARGARITA XIRGU (Interpretación: Vicky Peña)
- PREMIO ASSOCIACIÓ D'ACTORS I DIRECTORS DE CATALUNYA (Interpretación: Vicky Peña)
- PREMIO UNIÓN DE ACTORES (Mejor interpretación: Vicky Peña)
- PREMIO SEBASTIÀ GASCH 1995 (Fundación FAD) A LA TRADUCCIÓN (Roser Batalla/Roger Peña)
- PREMIO ESPECIAL DE LA CRÍTICA 1995 A LA TRADUCCIÓN DE LAS CANCIONES (Roser Batalla/Roger Peña)
- PREMIO NACIONAL DE TEATRO 1996 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Mario Gas)

De nuevo se representó en el año 1997 en los teatros Apolo –de Barcelona- y Albéniz, de Madrid, en castellano. A raíz de esta reposición obtuvo cuatro Premios Max:

- PREMIO MAX 1998 MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL
- PREMIO MAX 1998 MEJOR DIRECTOR DE ESCENA (Mario Gas)
- PREMIO MAX 1998 MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA (Vicky Peña)
- PREMIO MAX 1998 MEJOR ESCENÓGRAFO (Jon Berrondo)

En el escenario

Mario Gas, director de teatro

Mario Gas ha ejercido como actor y director, tanto de teatro como de cine, director y actor de doblaje, profesor y gestor. Su último trabajo ha sido la dirección de la puesta en escena de *Las Troyanas*, de Eurípides, última producción del Teatro Español en coproducción con el Festival de Teatro de Mérida.

Nació en Montevideo durante una gira por Sudamérica donde su padre, Manuel Gas, estrenaba el repertorio de zarzuela del maestro Pablo Sorozábal.

SWEENEY TODD. El barbero diabólico de la calle Fleet

Ha firmado casi un centenar de direcciones tanto de teatro de texto como de ópera y musicales. Entre sus últimos trabajos cabe destacar: *Las Troyanas*, de Eurípides, en versión de Ramón Irigoyen; *Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny* (de Bertolt Brecht y Kurt Weill), obra con la que se inauguró el nuevo espacio, Naves del Español, en Matadero Madrid, gestionado por el Teatro Español (Premio Max 2007 y Premio Gran Vía, ambas al Mejor Espectáculo Musical); *Homebody/Kabul*, de Tony Kushner; *L'elisir d'Amore*, de Donizetti (Gran Teatre del Liceu y Teatro Real de Madrid); *A Electra le sienta bien el luto* (Festival de Mérida); *Zona Zero*, de Neil LaButte; *Cabaret Literari* para el Festival de Peralada; *Madama Butterfly*, de Puccini (Teatro Real de Madrid); *La Orestíada*, de Esquilo; *Las Criadas*, de Jean Genet (Teatre Borràs de Barcelona y Teatro Albéniz de Madrid); *La Reina de belleza de Leenane*, de Martín McDonagh; *El sueño de un hombre ridículo*, de F. Dostoiewski; *La Mare Coratge i els seus fills*, de Bertolt Brecht (TNC); *Full Monty*, de Terrence McNally (Teatre Novetats); *La gata sobre el tejado de zinc caliente*, de Tennessee Williams; *Lulu*, de Frank Wedekind (TNC); *El críat*, de Robín Maugham (Mercat de les Flors); *A little night music*, de Sondheim, para la inauguración del Festival Grec y temporada del Teatre Novetats; *Chips with everything*, de Arnold Wesker; *El tiempo y los Conway*, de J.B. Priestley; *Top Dogs*, de Urs Widmer (Teatre Principal de Valencia); *Martes de Carnaval*, de Valle Inclán; *El zoo de cristal*, de T. Williams (Teatro María Guerrero); *Master Class*, de Terrence McNally; *La ópera de tres centavos*, de Bertolt Brecht; *El adefesio*, de Alberti y así un largo etcétera que nos llevaría al año 1965 en el que figura su primera dirección con la obra de Alfonso Sastre *Asalto nocturno*, con tan sólo dieciocho años.

Además ha dirigido varias galas como la de entrega de Premios de la Música en el 2003. En ese mismo año dirigió también el homenaje a Rafael Alberti, *Marinero en tierra*; en 1999, la de Cien años de poesía española, o la de Brecht x Brecht, para inaugurar el Festival de Otoño de Madrid en el Teatro Albéniz que tuvo lugar en el año 1998.

Como gestor teatral, en la actualidad, es el director del Teatro Español y ha sido el director de Festivales como el de Otoño de Barcelona y del Festival Olímpic de les Arts, director del Teatre Condal, del Saló Diana y del Festival Grec en el año 1976.

A lo largo de toda su carrera, Mario Gas ha combinado sus trabajos como director con los de crítico teatral, profesor de interpretación, iluminador, escenógrafo, actor y director de doblaje. Ha trabajado como actor en más de una veintena de largometrajes como, por ejemplo: *El coronel Macià*, de Josep María Forn; *Blanca Madison*, de Carlos Amil; *Adela*, de Eduardo Mignogna; *Amic Amat*, de Ventura Pons; *Chatarra*, *El placer de matar*, *Las pistolas* y *Delirios de amor*, todas de Félix Rotaeta; *El largo invierno*, de Jaime Camino; *L'amor és estrany*, de Carles Balaguer, y muchas más. En televisión ha intervenido entre otras en: *La doble historia del doctor Valmy*, de Buero Vallejo; *Recuerdo de dos lunes*, de Arthur Miller, o en las series: *La mujer de tu vida* y *Delirios de amor*, *Gatos en el tejado* (series de TVE).

Como actor de teatro cuenta con una treintena de producciones; entre las últimas se encuentran: *A Electra le sienta bien el luto*; *Orestíada*; *Electra*, versión de José Sanchis Sinistiera dirigida por Antonio Simón. Desde el año 2002 al 2004 estuvo interpretando el monólogo *Mi suicidio*, de Henri Roorda, dirigido por Fernando Bernués; *A Little Night Music*, de Stephen Sondheim, entre otras.

Como director de cine ha realizado dos cortometrajes y un largo en 1997, *El Pianista*, basada en la novela de Manuel Vázquez Montalbán.

Ha sido galardonado con los más prestigiosos premios de la escena. Además del ya mencionado Premio Max 2007 al Mejor Montaje Musical, cuenta entre sus galardones con el Premio del Público al Mejor Espectáculo Musical de la temporada de la Revista BCN por *A Little Night Music*; Premio Max al Mejor Montaje Teatral del 99 por *La Reina de belleza de Leenane*; el 98 por *Sweeney Todd*; Premio de la Crítica de Barcelona; Premio de la Asociación d'Actors i Directors de Catalunya, Premio Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya y Premio Max de la SGAE a la mejor Dirección Escénica y Mejor Musical por *Sweeney Todd* de Sondheim & Wheeler; Premi de la Crítica de Barcelona al Mejor Espectáculo por *Martes de Carnaval*, de Valle Inclán, Premio Nacional de Dirección Escénica de la Generalitat de Catalunya por *La ronda*, de Arthur Schnitzler y así hasta llegar a más de una veintena de reconocimientos.

Manuel Gas (Dirección Musical)

Hijo del bajo Manuel Gas y la bailarina Ana Cabré, creció en el ambiente teatral de los años cuarenta y cincuenta. Estudió en el Conservatorio Municipal de Barcelona con los maestros Gibert Camins (piano), Zamacois (armonía y composición), Juan Masia (música de cámara), etc. En los años sesenta toca con Gerry Mulligan, Stephane Grapelli, Guy Lafitte, Bill Coleman...

En su dilatada trayectoria ha arreglado y compuesto canciones para muchos cantantes de la escena española, mientras desarrollaba su carrera como pianista y productor. Ha sido director musical de Nino Bravo, Lola Flores, Miguel Ríos, Isabel Pantoja, Víctor Manuel, Jeannette, Marisol, Marifé de Triana, y Rocío Jurado a quien acompañó durante 16 años.

Desde 1989 ha dirigido la música de numerosas producciones entre las que destacan: *Frank V* en el Centro Dramático Nacional; *Golfus de Roma*, de Stephen Sondheim; *Sweeney Todd*, de Stephen Sondheim; *Guys and dolls*, de Fran Loeser; *Te quiero, eres perfecto... ya te cambiaré*, con libreto de Joe Dipietro; *Little night music*, también de Stephen Sondheim; *The Full Monty*, de Terence McNally y David Yazbek; *La eterna canción y adiós a la bohemia* y *Black el payaso*, ambas de Sorozábal en el Teatro Español en 2006. Ha ganado el premio Max de las Artes escénicas por la dirección musical de *Guys and dolls* y el Premio de la Crítica de Barcelona por *Sweeney Todd*. Durante el año pasado ha obtenido el Premio Max 2008 al mejor director musical y el Premio del Teatro Musical Gran Vía, también en la categoría de Mejor Dirección Musical, por su trabajo en *Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny*, espectáculo que inauguró el nuevo espacio gestionado por el Teatro Español en las Naves del Matadero.

Más en

www.esmadrid.com/teatroespanol

SWEENEY TODD, el barbero diabólico de Fleet Street

Teatro Español

Dirección musical	MANUEL GAS
Dirección de escena	MARIO GAS
Música y letras	STEPHEN SONDHEIM
Libreto	HUGH WHEELER
Según la adaptación de	CHRISTOPHER BOND
Traducción	ROSER BATALLA/ ROGER PEÑA
Reparto (por orden de intervención)	
Anthony Hope	PEDRO DE LOS RÍOS
Sweeney Todd	JOAN CROSAS
Mendiga	TERESA VALLICROSA
Mrs. Lovett	VICKY PEÑA
Johanna	MARÍA DEL MAR MAESTU
Juez Turpin	XAVIER RIBERA-VALL
Alguacil Bamford	PEDRO POMARES
Tobias Ragg	RUTH GONZÁLEZ
Adolfo Pirelli	ESTEVE FERRER
Sopranos	JOANA ESTEBANELL BELÉN MARCOS SUSANA RODRÍGUEZ
Mezzo-contraltos	LUCÍA MARTÍN MERITXELL COMA M ^a JESÚS COMERÓN
Tenores	ANTONIO VILLA TONY CRUZ ANDRÉS NAVARRO
Barítonos-bajos	GONZALO MONTES FERNANDO SAMPER RAFA CASSETTE
La orquesta	
Piano	PEP PLADELLORENS
Teclados	ERNESTO MANCHÓN
Contrabajo	JOSÉ LUIS ÁLVAREZ
Flauta y flautín	JOSÉ OLIVER
Clarinete	FERNANDO PIQUÉ
Fagot	MIGUEL ALCOCER
Trompeta y fiscornio	JOSÉ LUIS MEDRANO
Trompa	LUIS ALDIR
Percusión	JOAQUÍN ANAYA FRANCISCO GARCÍA JUAN LUIS JORDÁ ANNA FERNÁNDEZ TORRES
Violín	
Pianista suplente	
Utilero de efectos especiales	ÁLVARO MARTÍN ROIG
Ayudante de vestuario	ANSELMO GERVOLES
Ayudante de escenografía	ÁNGEL BOYANO
Colaborador de dirección escénica	JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ
Adjunto a la dirección musical	PEP PLADELLORENS
Diseño de sonido	ROC MATEU
Vestuario y caracterización	MARÍA ARAUJO
Iluminación	KIKO PLANAS (AAI) (Sobre un diseño original de Ignasi Camprodón / Mario Gas)
Escenografía	JON BERRONDO
Una producción del Teatro Español	

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Les Ballets C. de la B.

www.lesballetscdela.be

DANZA

PITIÉ!

País: Bélgica Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Idea y dirección: ALAIN PLATEL Música: FABRIZIO CASSOL Interpretación y creación: ELIE TASS, EMILE JOSSE, HYO SEUNG YE, JULIANA NEVES, LISI ESTARÁS, LOUIS-CLÉMENT DA COSTA, MATHIEU DESSEIGNE RAVEL, ROMEU RUNA, ROSALBA TORRES GUERRERO y QUAN BUI NGOC Cantantes: LAURA CLAYCOMB, MONICA BRETT-CROWTHER, SERGE KAKUDJI y MAGIC MALIK Música interpretada por: AKA MOON (FABRIZIO CASSOL, MICHEL HATZIGEORGIOU y STÉPHANE GALLAND), AIRELLE BESSON, PHILIPPE THURIOT y MICHAEL MOSER, ALEXANDRE CAVALIÈRE Dramaturgia: HILDEGARD DE VUYST Dramaturgia musical: KAAT DEWINDT Escenografía: PETER DE BLIECK, Vestuario: CLAUDINE GRINWIS PLAAT STULTJES Iluminación: CARLO BOURGUIGNON Sonido: CAROLINE WAGNER y MICHEL ANDINA -ESTRENO EN ESPAÑA-

“ESTA OBRA MAESTRA [LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO DE BACH] TRANSFORMA LA HISTORIA DE LA PASIÓN DE CRISTO EN MÚSICA SUBLIME...” - H. de Vuyst

La palabra compasión es un término polémico que, intoxicado con demasiados matices, se asocia con frecuencia a la condescendencia. Sin embargo, cuando la vida (y la muerte) se vuelven insoportables, anhelamos el cobijo de los otros, que sientan con nosotros... que nos compadezcan. La compañía belga Les Ballets C. de la B., el coreógrafo Alain Platel y el compositor Fabrizio Cassol, que ya unieron talentos en *vsprs* (2006), presentan esta vez *pitié!*, una pieza basada en *La pasión según San Mateo* de Bach. El espectáculo no sigue estrictamente la narración del evangelista, ni tampoco la versión poética del libreto de Bach. *pitié!* es sobre todo la exploración del dolor de una madre, enfrentada al inevitable sacrificio de su descendencia. Diez bailarines, una soprano, una mezzosoprano y un contratenor consiguen dibujar el interrogante de una pregunta, ¿por quién estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra propia vida?

La coreografía, que traduce en movimiento la exaltación de las emociones y aspira a trascender más allá del individuo, se estrenará el 2 de septiembre de este año en el ámbito de la Ruhr Triennale de Bochum, Alemania.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

El coreógrafo Alain Platel (1956, Gante, Bélgica) fundó Les Ballets C. de la B. en 1984. Desde entonces, esta compañía belga ha cosechado éxito y admiración entre crítica y público dentro y fuera de sus fronteras. Con el paso de los años, se ha convertido en una plataforma artística para una gran variedad de coreógrafos que toman su inspiración no sólo de Alain Platel sino también de Christine De Smedt y Koen Augustijnen. Hans Van de Broeck y Sidi Larbi Cherkaoui han sido también miembros de Les Ballets Contemporains de la Belgique. Aún hoy, veinticuatro años después de su nacimiento, el grupo mantiene intacto su proyecto fundacional: facilitar que jóvenes artistas provenientes de distintas disciplinas formen parte de procesos creativos dinámicos. Esta compañía inclasificable consigue con su “mezcla única de visiones artísticas interrelacionadas” llevar a escena coreografías con un particular estilo de la casa, popular, anárquico y comprometido. Entre los últimos espectáculos de Les Ballets C. de la B. se encuentran *vsprs* (Alain Platel/ Fabrizio Cassol), *IMPORT EXPORT* (Koen Augustijnen) y *Patchagonia* (Lisi Estaràs).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español/
Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
Del 15 al 17 de octubre a las 20 horas.

Con nombre propio

Aparte de si sucedió realmente o no, y tú o lo crees o no lo crees, la esencia de la historia de Cristo es la misma que encuentras en muchas historias: “Ama a tu prójimo”. Esto es lo que cuenta. Es tan simple que lleva toda una vida hacerlo. Amar a los demás como te amas a ti mismo. Es más la esencia de una moral que de una religión. Y, particularmente, en la historia de la Pasión de Cristo, en la que se basa la *Pasión* de Bach, aprendemos otro hecho esencial de la existencia humana, concretamente, que estamos aquí para morir. En las diferentes versiones que hemos visto con los bailarines, se presentaban las mismas opciones una y otra vez. ¿Enmascaras los hechos o los muestras con toda su crueldad? ¿Mel Gibson o Pasolini? La versión cruda coincide mejor con mi sensación de que la vida es una trampa increíble. Es bonita, interesante por la cultura y por lo que la gente hace con ella, pero se te permite probarla sólo brevemente antes de que acabe.

En la historia de la Pasión el énfasis se hace en el sufrimiento. Creo que el hombre sufre más de lo que disfruta. Visto desde esta perspectiva, la relación con la madre como una dadora de vida recobra importancia. Incluso aunque los niños son hechos con intenciones positivas, cada nacimiento es de hecho una sentencia de muerte. La historia de Jesús y María es una buena metáfora de esto. Lo tienes que ver como una metáfora porque esta madre no se sacrifica a sí misma por su hijo. No le lleva su cruz, pero se queda merodeando junto a él como un trapo mojado empapado en lágrimas. Una verdadera madre hubiera intervenido y se hubiera puesto en el lugar de su hijo.

El contenido es probablemente muy polémico para Fabrizio porque él está involucrado en una relación padre-hijo, y el chico está en la difícil etapa de la adolescencia. Yo puedo decir esto porque me encuentro en la cómoda posición de no tener hijos. Sin embargo, me apresuro en añadir que aunque la imagen de la madre asesina refleja mis convicciones más profundas, no hay condena. Sin embargo, en el fondo encuentro difícil aceptar la idea de “mortalidad”, incluso cuando las cosas van mal en la vida por una enfermedad o un accidente.

En *pitié!* hay tres figuras centrales: la madre, el hijo y la novia/hermana. La madre es muy estática, mientras que las otras figuras muestran un poco de rebeldía. La figura de Jesús es especial. El contratenor Serge Kakudji es profundamente religioso. Es destacable cómo Serge ha seguido nuestro camino, cómo en este punto ha salido de repente de la jungla de Kinshasa. El hecho de que este chico esté interpretando el papel es muy excitante y polémico. Aunque es un verdadero creyente, nunca ha intentado expresar su “opinión” sobre lo que ocurre a su alrededor. No encuentra difícil dar un lugar a todos los elementos de la representación o de interpretarla. Nosotros, por otra parte, sólo somos capaces de aproximarnos a ella con ironía o cinismo. No nos es familiar, como al bailarín Quan, que viene del Vietnam comunista y no tiene afinidad con nada “religioso”. Tenemos una preconcebida resistencia a “comprar” religión. A Serge no le ocurre para nada esto. No desafía nada de lo que está ocurriendo en la representación alrededor suyo. Nunca entra en discusión sobre las cosas ni dice algo como “sí, pero Jesús no pudo hacer eso de esta manera”. Él es una presencia muy importante en la creación del puente entre mundos diferentes. Le da una dimensión extra que no estaría ahí sin él: ¿qué tal si nos tomamos esta historia en serio?

Alain Platel

Por lo general hay tres formas de aproximarse a la música de Bach. Una puede crear una nueva versión barroca con ella. Para hacerlo necesitas ser alguien como Nicolas Harnoncourt, pero esto es imposible mientras yo esté involucrado. O enfatizas el lado “racional” de la música y amplías la línea cerebral a la música contemporánea. O le añades algo: una serie de instrumentos africanos, por ejemplo.

No obstante, Alain y yo estábamos interesados en hacer algo más. Queríamos crear un contexto musical contemporáneo en el que pudiera situarse la música de Bach, igual que la palabra de Cristo llegó una vez en un contexto en el que era extraña, en el que sonaba “nueva”. Primero adapté *Erbarne dich*. Representa perfectamente el misterio de la Pasión y, además, Alain ya la había usado al final de *lets op Bach*. Si podía crear algo satisfactorio con *Erbarne dich*, entonces el resto saldría bien también. Cambié algunas melodías, pero no podía hacerlo con *Erbarne dich*. Mi idea básica era que cada uno de los tres personajes tenían que pedir piedad y que tenía que ser para tres voces. Aparte de esto creé un contexto africano con influencias de Mali y otras tradiciones musicales que habían jugado un papel decisivo en mi enfoque musical. Por “otro contexto” quiero decir ante todo un contexto cultural que es diferente de la experiencia del cristianismo protestante que produjo Bach. Más que empezar desde Bach, quería que acabáramos con él. Que entrara en algún momento. Y que esto también pasara al final. Lo que por supuesto significaba que estaríamos interpretando a Bach, pero con unos arreglos en los que transpusiéramos la polifonía original a nuestros siete instrumentos melódicos. La elección de algunos extractos de *La Pasión* están basados en las palabras. Con tres personajes en el fondo de mi mente buscamos una forma de englobar la historia dentro de ellos. Empecé trabajando con los textos sin prestar ninguna atención a quién decía qué en el libreto original. Pero también sin aferrarme demasiado a qué palabras podía decir cada personaje; no quería hacer a los personajes demasiado rígidos. Esto me dio catorce escenas que, por una parte, apoyaban la historia y por otra eran lo suficientemente poéticas y libres. De las catorce sólo una no se ha usado, precisamente la de la Última Cena, un ejemplo perfecto de la anti-danza. Sin embargo, la Última Cena está presente de otra forma en la representación: en la mesa o en la forma de las últimas palabras de los condenados a muerte, que los bailarines susurran en el micrófono. Por lo que a mí respecta, la clave de toda la adaptación fue conectar a Alain y Bach.

Fabrizio Cassol

PITIÉ!

En el escenario

Alain Platel, bailarín, coreógrafo, actor, libretista, director, director artístico

Alain Platel (Gante, Bélgica, 1956), formado como especialista en educación especial, se hizo coreógrafo y director de forma autodidacta. En 1984 creó un pequeño grupo con varios amigos y familiares para trabajar de forma colectiva. Con *Emma* (1988) centró su interés en la dirección. Fue responsable de *Bonjour Madame* (1993), *La Tristeza Complice* (1995) y *Iets op Bach* (1998), que colocó a Les Ballets C. de la B. (nombre que empezó a utilizar el grupo) en primera fila internacional. Mientras tanto, su colaboración con Arne Sierens tuvo un efecto similar en la compañía de teatro joven Victoria, de Gante, con tres obras: *Moeder en Kind* (1995), *Bernadetje* (1996) y *Allemaal Indiaan* (1999).

Le gusta trabajar simultáneamente en diversas formas y dimensiones (por ejemplo, es asesor de Klapstuk, el gran festival de danza de Lovaina). No necesita limitarse a su propia compañía para llevar a cabo sus actividades. Después de *Allemaal Indiaan* anunció que iba a abandonar las producciones, pero, poco después, Gerard Mortier le convenció para hacer una pieza basada en Mozart para la Ruhrtriennale.

El proyecto de coro para la apertura del nuevo KVS (Teatro Real Flamenco) marcó el comienzo de una estrecha colaboración con el compositor Fabrizio Cassol. *vsprs* (2006) confirmó ser un punto de inflexión en su carrera. Hasta ese momento su trabajo había sido exuberante, tanto en diversidad de intérpretes como en temas, pero ahora se había vuelto más profundo e intenso, revelando un mundo de pasión y deseo. Y violencia, como en *Nine Fingers* (2007) con Benjamin Verdonck y Fumiyo Ikeda. En *pitié!*, Platel ha desarrollado un estilo de baile que busca la interpretación física de las emociones abrumadoras y anhela algo que trasciende al individuo.

Platel comparte la función de director artístico de Les Ballets C. de la B. con Christine De Smedt, pero no le interesa ejercer de responsable del control de calidad ni tener que acudir al rescate de nada. Su credo es que hay que aprender a nadar o ahogarse. Aunque, desde luego, sigue apoyando incondicionalmente todas las actividades de la compañía.

Sus espectáculos nacen sólo en parte de su propia mente, o esa es la impresión que da. Al comenzar el proceso de ensayos ofrece pocas pistas, no tiene ningún plan. Siempre se muestra más bien tímido: *Bonjour Madame* empezó con nueve hombres y una mujer, y *La Tristeza Complice*, con la música de Purcell arreglada para acordeones. El punto de partida de *Iets op Bach* fue el propio Bach sin adulteraciones, tal cual. El de *Wolf*, un *collage* de Mozart, karaoke y perros. Las fuentes de inspiración de *vsprs* son Monteverdi y viejas cintas de pacientes con histeria (realizadas por el doctor Arthur Van Gehuchten). Para *pitié!*, *La Pasión según San Mateo*, de J. S. Bach y el último sacrificio del individuo: él mismo.

Platel establece el perfil de cada espectáculo con su elección de bailarines: personalidades fuertes, tan variadas como les permitan serlo su experiencia, su entorno cultural y su edad. La intención es crear un mundo de diferencias.

Por supuesto, siempre hay muchas más cosas que se intuyen y a las que se aspiran, pero Platel se retrae deliberadamente para dejar que ocurra lo inesperado, lo imprevisto. Tiene cuidado de no revelar sus fantasías demasiado pronto. Antes deja que surjan las cosas, extrae lo que los bailarines están deseando expresar como sea, y no descarta prácticamente nada. Y sabe esperar; en los largos procesos de ensayos, el tiempo juega a su favor. Enfrentarse a un enorme vacío puede ser terrible para los bailarines, pero Platel les da tranquilidad y confianza. Es un maestro a la hora de combinar materiales muy variados y orquestar el caos. A veces, él tampoco sabe hacia dónde ir. Pero lo reconoce abiertamente, cosa que siempre causa un ligero pánico. Al mismo tiempo, los bailarines saben que él asume la responsabilidad de hacer que todo lo que ellos invierten produzca el máximo beneficio. Alain Platel ama los contrastes y juntar los extremos. Esto... y aquello. Al mismo tiempo.

Fabrizio Cassol, músico

Fabrizio Cassol (Ougrée, Bélgica, 1964) estudió en el Conservatorio de Lieja (con Henri Pousseur) desde 1982 a 1985, donde recibió el Primer Premio de Saxofón, un diploma de música de cámara y la oportunidad de participar en el departamento de Música Contemporánea. Al mismo tiempo se introducía en la escena *jazzística*, principalmente con el saxofonista Jacques Pelzer. Rápidamente formó grupos en los que pudiera realizar una síntesis de las distintas direcciones que estaba siguiendo. El más representativo fue Trio Bravo (1984-1992). Cassol fue uno de los miembros fundadores de Kaai, un club de jazz legendario y laboratorio para la improvisación musical de Bruselas.

En 1992 fundó Aka Moon (con Michel Hatzigeorgiou y Stéphane Galland), a lo que siguió un período decisivo con los Aka Pygmies de África Central. Esto marcó un nuevo período de su carrera caracterizado por muchos viajes de estudio a India, África, Cuba, etc. Tuvo encuentros cruciales con el maestro indio Umayalpuram K. Sivaraman y con el senegalés Doudou N'diaye Rose, así como con otros músicos como Toots Thielemans, Mark Ducret, Benoit Delbecq, David Gilmore, Joe Lovano, Robin Eubanks, Magic Malik, Philippe Catherine, Mark Turner, David Linx y Fabian Fiorini. En 1995 Fabrizio Cassol compuso *Variations on a Love Supreme* junto a Kris Defoort y la interpretó a dúo con Joachim Kuhn.

En 2000 Aka Moon trabajó en *Wintermärchen*, una ópera de Philippe Boesmans y Luc Bondy.

De 2000 a 2007 fue artista en residencia en la Ópera La Monnaie/De Munt de Bruselas (bajo la dirección de Bernard Foccroulle) y, junto a su grupo Aka Moon, desarrolló una serie de proyectos centrados en varias formas de expresión vocal. Como resultado de esta experiencia trabajaron con David Linx, Santhana Gopalman (India), Miguel Cerro (flamenco), Marie Daulne (Zap Mama), Kris Dane, Oumou Sangare (Mali), Me'Shell Ndegéocello (EE.UU.) y un coro de 650 niños, entre otros.

Fabrizio Cassol es invitado con regularidad a componer para intérpretes como Ictus ensemble, the Danel Quartet, Bernard Foccroulle, etc. En 2004 Cassol se inspiró en *Vespro della Beata Vergine* para componer *vsprs* para Alain Platel y Les Ballets C. de la B.

Más en

www.lesballetscdela.be

Les Ballet C. de la B.

Idea y dirección
Música

ALAIN PLATEL
FABRIZIO CASSOL. Música original basada en *La Pasión según San Mateo*, de J. S. Bach

Interpretación y creación

ELIE TASS
EMILE JOSSE
HYO SEUNG YE
JULIANA NEVES
LISI ESTARÁS
LOUIS-CLÉMENT DA COSTA
MATHIEU DESSEIGNE RAVEL
ROMEU RUNA
ROSALBA TORRES GUERRERO
QUAN BUI NGOC

Cantantes

LAURA CLAYCOMB
MONICA BRETT-CROWTHER
SERGE KAKUDJI
MAGIC MALIK
AKA MOON
FABRIZIO CASSOL
MICHEL HATZIGEORGIOU
STÉPHANE GALLAND

Soprano

Alto/mezzo

Contratenor

Canto, flauta

Música interpretada por

Saxofón

Bajo Fender

Percusión

Trompeta

Acordeón

Chelo

Violín

Dramaturgia

Dramaturgia musical

Escenografía

Vestuario

Iluminación

Sonido

AIRELLE BESSON
PHILIPPE THURIOT
MICHAEL MOSER
ALEXANDRE CAVALIÈRE
HILDEGARD DE VUYST
KAAT DEWINDT
PETER DE BLIECK
CLAUDINE GRINWIS PLAAT STULTJES
CARLO BOURGUIGNON
CAROLINE WAGNER
MICHEL ANDINA
MIZUE HIRAYAMA
EVA GRINWIS PLAAT STULTJES
KURT LEFEVRE
SAM SERRUYS
MOHA ZAMI
WIM VAN DE CAPPELLE
KOEN MORTIER, KURT LEFEVRE,
WIM VAN DE CAPPELLE, LUC LAROY,
YVES DEBLEYE, ANNEMIE PODEVYN,
HEIDE VANDERIECK
LUC LAROY
CHRIS VAN DER BURGHT
SARA VANDERIECK
MAAIKE WUYTS (AUBERGINE ARTIST
MANAGEMENT)

Meritorio de escenografía

Asistente de vestuario

Asistente de iluminación

Asistente de sonido

Regidor

Responsable de decorado

Construcción de decorado

Transporte de decorado

Fotografía

Jefe de producción

Producción musical

Producción: Les Ballets C. de la B.

Coproducción: Théâtre de la Ville (París), Le Grand Théâtre de Luxembourg, TorinoDanza, Ruhr

Triennale 2008, KVS (Bruselas)

Con el excepcional apoyo de: Kunstencentrum Vooruit (Gante), Holland Festival (Amsterdam)

Agradecimientos: Pearl, Studio Jet, Studio Caraïbes

Con apoyo de las autoridades flamencas, Ciudad de Gante, Provincia de Flandes Oriental

Les ballets C. de la B. es Embajador Cultural de UNESCO-IHE, Institute for Water Education

PITIÉ!

Les Ballets C. de la B.

Frankfurter Rundschau, 04/09/08, Meter Michalzik

(...) Los cantantes, los bailarines y los músicos llegan muy lejos en este viaje hacia el interior: en lo concerniente a la pasión, deja toda liturgia detrás de sí. Esto es, naturalmente, muy extraño, sin embargo, la mayoría de los espectadores lo siguen dispuestos, aplauden con una mezcla de dedicación amistosa y una ligera extrañeza, y vuelven de nuevo a sus casas. Aquello que salió a la oscuridad del mundo de la escena en Bochum, comienza un largo viaje alrededor del mundo. Las localidades para todas las representaciones de Les Ballets C. de la B. con *pitié!* están agotadas hasta julio del próximo año. El coreógrafo Alain Platel es una de las grandes estrellas de la escena internacional. Pero, ¿habrá alguien que todavía pueda seguirle?

Que *pitié!* es una adaptación de *La Pasión según San Mateo*, se aprecia en dos aspectos: en lo que respecta al pensamiento de la pasión, el trabajo de Platel es sólo comparable a muy pocas obras de arte, entre ellas, la monumental música de Bach. Además de la música religiosa, son dignas de nombrar únicamente las grandes obras pictóricas cristianas, entre ellas, la *Mater dolorosa* y la *Pietà* (las cuales han servido aquí también como fuente de inspiración). Por otro lado, Fabrizio Cassol utiliza para su música la obra de Bach como premisa, la cual permanece en la dirección melódica de las arias pero, sin embargo, las reinterpreta completamente, cuando no las escribe de nuevo.

En el programa se afirma que *pitié!* coloca el dolor de la Virgen como eje central y el papel de Cristo es representado por dos "almas gemelas". Hay, de hecho, una soprano, la brillante Claron McFadden, una contralto, la gran colaboradora Christina Zavalloni, y un contra tenor, el altamente emocionante Serge Kakudji. Si sólo se observa y se escucha, se trata de tres cantantes que interpretan las arias a menudo en tríos y que se intercambian la música del sufrimiento entre ellos como un frágil regalo.

La música, a veces meros tonos, de Fabrizio Cassol se entrega a un largo viaje interior. No se trata ya del sonido de *jazz* que hizo dudosa la adaptación de Cassol de Monteverdi, *vsprs* (2006). En *pitié!* se fusiona un tono alto con susurros vibrantes, gemidos y suspiros se convierten en música, el canto y la flauta travesera se unen en una persona (Magic Malik). El tono se libera de la orquesta bajo los esfuerzos del nacimiento y desde aquí desemboca en parte de la orquesta y del coro, los cuales rememoran a Bach y actúan como una liberación. Lo problemático de esta música con saxo, bajo, batería, trompeta, acordeón, chelo y violín son los momentos onomatopéyicos, que, a veces actúan de manera ilustrativa como música de cine o parecen haber surgido de la selva.

Los bailarines dotan de credibilidad al trabajo. De los gemidos y los suspiros, de las frases susurradas "I love you" y "I didn't hill him" surgen movimientos e imágenes, que vuelcan lo más íntimo hacia el exterior. El alma es sólo palpable a través del cuerpo. Los cuerpos se ajustan como lapas, se enganchan entre sí, se escurren y se desploman unos sobre otros, se arrastran y se introducen en los vientres encogidos. Se alcanza una gran intensidad. Lo profano y lo divino, la carne y el espíritu se encuentran, algo sobre lo que la gente del teatro gusta comentar. Estos movimientos evocan al mismo tiempo a nuestros espíritus, son extremadamente bruscos, burdos y virtuosos, y a su vez, sorprendentes en su espiritualidad. La traición de Judas se percibe como una importunidad, como un amor turbio.

Platel tiene la facilidad para conseguir que todos y cada uno de sus inimitables bailarines se comporte tal y como es, y a su vez se convierta en parte de una visión común. Quizás sea esto lo que le ha otorgado la fama de gurú del teatro. Sin embargo, este trabajo tiene algo de extremadamente hermético, como si los bailarines y los músicos se hubieran concentrado tanto en sí mismos que hubieran olvidado al público en este viaje iniciático al que Platel los ha invitado. La visión y la energía se centran en el interior, no en el patio de butacas. En la liturgia esto tiene su sentido, si bien en el teatro es necesario habituarse. Únicamente el cantante Serge Kakudij estalla en una ocasión y balancea sus caderas representando el resurgir de la vida. Por lo demás, esta representación aparece ante nosotros como un cristal tallado, aspecto chocante, pues aquí de lo que se trata es del contacto.

De lo que no cabe duda alguna tras este trabajo es de que Platel va en serio con su aportación naif y directa de la pasión, el sufrimiento y la compasión. Él quiere sentirla y hacerla palpable. Los espectadores deben tomar parte de una experiencia resucitadora. Sin embargo, en ningún momento da Platel a entender que sea un hombre religioso. Compasión sin Dios, o la compasión, el nuevo Dios. Desde el retorno de Paul Claudel al Catolicismo en el siglo XIX, se producen estos momentos religiosos en el arte. Esto ocurrirá mientras existan almas buscadoras. Aún así, todo permanece extraño, misterioso y oscuro.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Diamanda Galás

www.diamandagalas.com

Foto: Paula Court

MÚSICA

SONGS OF EXILE

País: Estados Unidos | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Voz y piano: DIAMANDA GALÁS Diseño de iluminación: NIGEL EDWARDS Dirección técnica: KAMAL ACKARIE Ingeniero de sonido: JASEN HATTAMS Producción asociada: Quatenaire/ SARAH FORD -ESTRENO EN ESPAÑA-

“NO QUIERO PERTENECER AL GUETO DE LA NUEVA MÚSICA... NO QUIERO PERTENECER A NINGÚN GUETO...”
- Diamanda Galás. Arthur

Con *Songs of Exile*, Diamanda Galás, virtuosa del piano y diva vanguardista, presenta un concierto para piano y voz que investiga al poeta, al músico y al compositor condenado al exilio, enfrentado al proceso creativo lejos de su patria. El programa incluye *amanedhes* (lamentos improvisados típicos de Asia Menor y Oriente Medio) y composiciones de Galás basadas en textos de poetas expatriados de todo el mundo como Adonis, Celan, Michaux, Gerard de Nerval, Vallejo, Pier Paolo Pasolini y el guerrillero salvadoreño Miguel Huezco Mixco. Todos ellos vistos con los ojos de esta mujer que la crítica ha calificado de “volcánica”, “exhortadora del infierno” y “gran diva de la oscuridad”.

Esta “reina reptil que clama venganza por los muertos”, tal y como la calificó The Age of Australia, canta en inglés, francés, español, italiano y griego y combina en un concierto estremecedor *blues*, música clásica, contemporánea, gótica, ópera y temas de compositores como Udi Hrant, Papiouannou, Manolis Xiotis y Naftule Brandwin. Girando en torno a la lamentación, arias de Bach, Mozart y Arrigo Boito completan este espectáculo que se estrenó en Arts International (Nueva York) en 2002.

Dramática, deslenguada y controvertida, Diamanda Galás ha estado en España en numerosas ocasiones, presentando los trabajos *Malediction*, *Guilty Guilty Guilty* y *La serpenta canta*, también en esta edición del Festival de Otoño de Madrid.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Aclamada por la crítica como “un raro genio, absolutamente cautivadora y evocadoramente hermosa”, Diamanda Galás es conocida internacionalmente por sus creaciones operísticas, de gran originalidad y compromiso político, así como por sus singulares interpretaciones de *blues* y *jazz*. De raíces mediterráneas, reside en Nueva York desde 1989. Tras su debut en el Festival d’Avignon en 1979, publica su primer trabajo en 1982. Sus numerosas obras teatrales y musicales incluyen *Plague Mass* (1990), una inquietante misa dedicada a las personas enfermas de sida; *Vena Cava* (1992), un trabajo sobre la demencia, el sida y el aislamiento y más recientemente *Defixiones*, *Will and Testament* (2004). Actualmente está trabajando en la composición y puesta en marcha de la ópera *Nekropolis*. En 2005 recibe el prestigioso premio italiano Demetrio Stratos a toda su carrera.

Entre sus trabajos discográficos encontramos *Guilty Guilty Guilty*, trágicas y homicidas canciones de amor y *You’re my Thrill*, con canciones de amor popularizadas por Peggy Lee, Billie Holiday, Chet Baker, Edith Piaf y Marlene Dietrich.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Albéniz
Tel. 91 531 83 11
www.madrid.org/clas_artes
Día 15 de octubre a las 20.30 horas.

SONGS OF EXILE

Con nombre propio

Antes del final del siglo XX, el arte occidental raramente describía la violencia cruel y la emoción transgresora. Claro que Picasso pintó el Guernica y el personaje de Gloucester se sacaba los ojos en escena en el *Rey Lear*, de Shakespeare. Pero la mayor parte del arte y la literatura era escaso en monólogos interiores del estilo Molly Bloom que encararan con épico detenimiento qué se siente al ser asesinado, qué se siente al ser torturado. Al contrario, los estados extremos de dolor emocional eran descritos, pintados o musicalizados de manera estilizada, incluso por aquellos artistas más gráficamente apegados a la verdad. Incluso la ira del *blues*, profundamente emocional, se contiene hasta cierto punto. Socialmente, estamos culturizados para ser lo suficientemente correctos como para no expresar todo el dolor que sentimos cuando lloramos la muerte de un ser querido o el rechazo del ser amado. Se nos enseña a reprimirnos desde la más tierna infancia. La cantante Diamanda Galás salta todas estas barricadas. Es una revolucionaria estética...

Mark N. Grant. The New Music Box, agosto de 2007.

En el escenario

Diamanda Galás, compositora, cantante y pianista

Aclamada por The Village Voice como “un raro genio - absolutamente cautivadora y evocadoramente hermosa”, Diamanda Galás ha ganado un progresivo reconocimiento internacional por sus creaciones operísticas altamente originales y políticamente significativas, así como por sus memorables interpretaciones de *jazz* y *blues*. Residente en la ciudad de Nueva York desde 1989, es hija de padres procedentes de Anatolia y Grecia, padres que siempre le alentaron a investigar su talento para el piano. Estudió una gran variedad de estilos musicales y también se interesó por el arte visual antes de trasladarse a vivir a Europa. Allí hizo su debut profesional en el Festival d'Avignon de Francia en 1979, encarnando el papel principal de la ópera *Un Jour comme un autre* del compositor Vinko Globokar, basada en la documentación de Amnistía Internacional sobre el arresto y tortura de una mujer turca por presunta traición.

Galás publicó su primer trabajo en 1982 y sus numerosas obras teatrales y musicales han incluido desde la crucial *Plague Mass* (1990), la inquietante misa dedicada a las personas seropositivas; *Vena Cava* (1992), un trabajo de voz solista y electrónica sobre la demencia, el sida y la depresión clínica; *Schrei 27* (1996), que habla de la tortura y el aislamiento; los conciertos/grabaciones de *Malediction and Prayer* (1998), *Judgement Day*, *Concert of the Damned*, *The Masque of the Red Dead* (1984 - 1988) y, más recientemente, *La Serpenta Canta* (2004), una colección de éxitos que va desde Hank Williams a Ornette Coleman, *Defixiones* y *Will and Testament* (2004). Actualmente Galás está trabajando en la composición y puesta en marcha de la ópera *Nekropolis*. En 2005 le fue otorgado el prestigioso premio italiano Demetrio Stratos.

Próximamente, dos nuevos CDs serán editados por la discográfica MUTE: *Guilty, Guilty, Guilty*, trágicas y homicidas canciones de amor, y *You're My Thrill*, una grabación de Standards sobre el amor popularizadas por artistas como Peggy Lee, Billie Holiday, Chet Baker, Edith Piaf, y Marlene Dietrich.

Galás aportó su voz y su música a las películas *Dracula*, dirigida por Francis Ford Coppola; *Asesinos natos*, dirigida por Oliver Stone y *El inmortal*, dirigida por Mercedes Moncada Rodríguez. También ha colaborado con Wes Craven, Clive Barker, Derek Jarman, Hideo Nakata, entre otros muchos.

Alex Ross escribió de ella en The New Yorker que “especializada en un tipo de música que puede ser tan chocante como inflexible ante las injusticias, la oscura *chanteuse* vanguardista hace de exhortadora del infierno y hábilmente evita el concepto de que la música debe simplemente entretener. Galás rara vez deja una impresión indeleble, ya sea exhumando viejos standards de *blues* o gimiendo por los injustamente fallecidos”.

Por su parte, John Payne, afirmaba en Los Angeles Weekly que “la volcánica cantante-pianista Diamanda Galás es la oscura reina de la técnica vocal ampliada, poseedora de una voz estridente con octavas múltiples impresionantes y aterradoras en su intensidad y variedad”.

Más en

www.diamandagalas.com

SONGS OF EXILE

Diamanda Galás

Voz y piano	DIAMANDA GALÁS
Diseño de iluminación	NIGEL EDWARDS
Dirección técnica	KAMAL ACKARIE
Ingeniero de sonido	JASEN HATTAMS
Producción asociada	Quatenaire/ SARAH FORD
Tour manager	Quatenaire/ AICHA BOUTELLA
Prensa	LaPR/ ISABELLE DECONINCK

El programa incluirá una selección de las siguientes composiciones:

The Desert (extracto) (Adonis/Galás)
Artémis (Nerval/Galás)
Ante San (Pethano Papaioannou)
Hastayim Yasiyorum (Oudi Hrant)
Ter Vogormia/ Exo Yunanli (tradicional/Galás)
Epístola A Los Transeuntes (Vallejo/Galás)
Si La Muerte (Mixco/Galás)
Be Sure That My Grave Is Kept Clean (tradicional)
Supplica a Mi Madre (Pasolini/Galás)
Je rame (Michaux/Galás)
25 Minutes to Go (Shel Silverstein)
Todesfugue (Celan/Galás)
Anteros (Nerval/ Galás)

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

SONGS OF EXILE

Diamanda Galás

Chicago Tribune/ 29/10/07, Bob Gendron

La música americana está repleta de intérpretes que cantan sobre la muerte. Mucho menos habitual es encontrarse a un artista que intenta darles voz a los muertos. Hace tiempo que hablar por los difuntos y los oprimidos se convirtió en la especialidad de la cantante y pianista Diamanda Galás. En una carrera discográfica que ha recorrido veinticinco años y múltiples idiomas, se atrevió a afrontar temas tabú como el sida, la locura y la depresión clínica antes de que se convirtieran en cuestiones de interés general...

Interpretando su programa *Songs of Exile*, Galás personifica el sentimiento contrario. Sentada ante un gran piano y ataviada con un vestido negro sin mangas, canaliza las voces de asesinos, viudos y atormentados a través de una dramática interpretación en solitario cuya intensidad angustiosa evoca la de un exorcismo. La escasa iluminación acentúa la melancolía general. Apoyándose en la prosa de poetas exiliados e interpretando una gran variedad de composiciones internacionales, Galás exhibe un impresionante rango vocal de varias octavas. Las notas vibrantes y las sílabas alargadas simbolizan los traumas y la ira de los resentidos. Sus arranques vocales se sitúan a menudo en los límites de la interpretación convencional, adoptando, en su lugar, la forma de espasmos y lamentos. Galás, que fija la mirada en el libro de letras de los temas que interpreta durante los ochenta minutos de concierto, parece en trance, como si habitara en el interior de los desdichados personajes de sus historias. Sisea la furiosa Anoiex y se estremece a través de los lamentos de Oriente Medio. Modificando la entonación a su gusto, emplea un timbre gutural que hace pensar en los lamentos de una abuela de Europa del Este. Otra interpretación ondeante da la impresión de una mujer demente hablando en distintas lenguas. Episodios melódicos (*Epístola a Los Transeuntes*) y baladas sobrecogedoras (*Heaven Have Mercy*) se yuxtaponen con materiales más clásicos y oscuros. Pero cualquier momento de aparente respiro no es más que una ilusión. Como no podía ser de otra manera, Galás elimina cualquier toque de humor de su versión de *25 Minutes to Go*, de Johnny Cash. Al poner a una mujer en el papel masculino principal, se burla de la liberación espiritual y se entrega a la horca, poniendo un cierre inolvidable a un ciclo de canciones en el que ningún hombre ni ningún dios ofrecen consuelo.

LA CRÍTICA

Sweet Billy Pilgrim/ Gustav/ Josh Weller/ Hola a todo el mundo

www.sweetbillypilgrim.com - http://www.myspace.com/gustavofficial - www.myspace.com/joshweller - www.myspace.com/holaatodoelmundo

MÚSICA

MÚSICA EN LA CASA ENCENDIDA

País: Sweet Billy Pilgrim (Reino Unido) / Gustav (Austria) / Josh Weller (Reino Unido) /
Hola a todo el mundo (España - Comunidad de Madrid)Duración aproximada: Sweet Billy Pilgrim (1 hora y 10 minutos) / Gustav (1 hora y 10 minutos) /
Josh Weller (1 hora y 10 minutos) / Hola a todo el mundo (1 hora)

-ESTRENO EN ESPAÑA-

SWEET BILLY PILGRIM. Liderado por el guitarrista y cantante Tim Elsenburg -colaborador habitual en los discos y giras de Steve Jansen y David Sylvian-, se ha convertido en una de las sorpresas del panorama musical británico, comparado por la crítica con grupos como Radiohead y Colpday. A medio camino entre lo terrenal y lo etéreo, los integrantes de esta fulgurante revelación del *indie rock* acarician las cuerdas y crean música en sus portátiles, evocando a Blue Nile, King Crimson y Elbow.

GUSTAV. Esta artista vienesa produce música en su portátil, toca todo tipo de instrumentos y canta con un poder único e irresistible. Su música es una mezcla de *pop* con toques electrónicos y aires *naif* de *neo-folk* del siglo XXI. Sus canciones son universales, canta en inglés, alemán y francés. Su segundo disco, *Verlass die Stadt* (2008), es, según ella, más oscuro política y emocionalmente, aunque sea difícil percibirlo en la primera escucha. Los temas alternan de una manera extrañamente natural diferentes géneros posibles (e imposibles): experimentaciones sonoras con el *laptop*, música tradicional austríaca, mandolinas sicilianas, auténticos himnos *pop*. Todo ello con un trasfondo de canción protesta adaptada a las actuales formas de expresión musical.

JOSH WELLER. Joven talento agitador de la escena londinense del momento, es habitual de los clubes de la nueva zona *cool* de la capital británica. Su personal estilo puede recordar al primer Elvis Costello o a Randy Newman.

HOLA A TODO EL MUNDO. Convertidos ahora en sexteto, estos madrileños con apariencia de pandilla feliz y aires *pop-folk* se disponen a crear una comunión con el público que acuda a verles, de forma que cuanto más gente baile y cante, más grande e intenso será el deleite musical.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

SWEET BILLY PILGRIM, con dos EP's y un album hasta la fecha, llega por primera vez a España presentando en concierto su próximo trabajo, editado por Samadhisound, el sello de David Sylvian.

EVA JANTSCHITSCH vive y trabaja en Viena. Es una artista polifacética que compone y produce música para obras de teatro, cine e *ipods*. Su primer álbum, *Rettet die wale* (2004), causó gran sensación entre la crítica especializada y el público.

JOSH WELLER. Tiene formación clásica multiinstrumental -violín, piano y guitarra-. También es vocalista y compositor. Al frente de su banda ejecuta un *pop-folk* personal y mordaz.

HOLA A TODO EL MUNDO, cuyo nombre es una traducción libre del poema *Salut au monde*, de Walt Whitman, comenzó como un trío formado por tres grandes amigos, Ana (acordeón), Álvaro (banjo) y Ari (alma máter), a los que ahora se han unido violín, ukelele y batería.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com

Sweet Billy Pilgrim, día 15 de octubre a las 21 horas.

Gustav, día 16 de octubre a las 21 horas.

Josh Weller, día 17 de octubre a las 21 horas.

Hola a todo el mundo, día 18 de octubre a las 21 horas.

MÚSICA EN LA CASA ENCENDIDA

En el escenario

Sweet Billy Pilgrim

Con dos EP's y un álbum editados hasta la fecha, Sweet Billy Pilgrim viene ahora por primera vez a España a presentarnos un avance de su próximo disco, que será editado en noviembre de 2008 por Samadhisound, el sello de David Sylvian.

Sus dos primeros EP's tuvieron una excelente acogida entre el público y la crítica especializada.

Su álbum de debut *We just did what happened and no one came* (2005) es una colección de canciones grabadas en un cobertizo caluroso donde la esperanza flota en el aire y la fe golpea la puerta, a veces de una manera imperceptible.

El segundo single, *Stars Spill out of Cups*, fue clasificado por el *Sunday Times* como una de las mejores 40 canciones del año.

La respuesta a sus mp3 de acceso gratuito ha sido impresionante, sobre todo con el tema más reciente, *Forget to Breathe*, que solo está disponible *online*.

También se han dedicado al campo de las remezclas, como en *The Heart knows Better*, de David Sylvian, dándole un toque de fiereza *pop*, o en el tema *Mississippi*, de Steve Adey, ofrecido en exclusiva a través de iTunes.

Gustav

Eva Jantschitsch (Gustav) vive y trabaja en Viena. Es una artista polifacética que compone y produce música para obras de teatro, cine e ipods. Actúa principalmente en solitario pero colabora también con otros artistas como Oliver Stotz (Fender) y Elise Mory (Bösendorfer).

Su primer álbum *Rettet die Wale* (2004) causó gran sensación entre la crítica especializada y el público que la pudo ver en directo en toda Europa, incluyendo España.

Gustav se ha convertido para muchos en un icono del feminismo musical y de la conciencia política de su generación.

Discografía:

Verlass die Stadt (2008, Chick Son Speed Records)

Rettet die Wale (2004, Mosz)

Hola a todo el mundo

“En camino otra vez, siempre adelante, sin descanso... Cuando sea, sin prisas. No, nunca he de soltar mi mano de la tuya...”

Así, con la misma pasión y entusiasmo que Hart Crane en estas líneas, se ofrecen al mundo estos seis músicos madrileños de nombre Hola a todo el mundo. Como un canto a la vida que todo lo contiene. Su música, sumergida en el amplio mar del *pop-folk*, camina por distintos senderos. Por el de la riqueza instrumental de violines, guitarras, acordeones, pianos y percusiones. Por el de los cantos de comunión y amistad. Por el de las letras, que, con tintes proféticos, hablan de leyendas y cuentos agoreros. Todo un azaroso viaje al mágico encuentro de la naturaleza que nos une. Una misa fantástica, festiva y musical donde todos somos dioses.

Más en

www.sweetpilgrim.com

<http://www.myspace.com/gustavofficial>

www.myspace.com/joshweller

www.myspace.com/holaatodoelmundo

MÚSICA EN LA CASA ENCENDIDA

Sweet Billy Pilgrim/ Gustav/ Josh Weller/ Hola a todo el mundo

SWEET BILLY PILGRIM

Batería
Bajo/ banjo
Guitarra/ armonio/ voz
Teclados

ALISTAIR HAMER
ANTHONY BISHOP
TIM ELSENBURG
DAVID PREECE

GUSTAV

Voz, electrónica, teclados

EVA JANTSCHITSCH

JOSH WELLER

Voz

JOSH WELLER

HOLA A TODO EL MUNDO

Guitarra, voz
Acordeón, teclados, coros
Bajo, banjo, coros
Violín, coros
Ukelele, xilófono, voz
Batería, coros

JUAN MANUEL RUIZ ARJONILLA
ANA MOLINA HITA
ÁLVARO SAN JUAN
LORETO GARCÍA SÁNCHEZ
CLARA REGUEIRO
ANTÓN SUÁREZ BELTRÁN

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

MÚSICA EN LA CASA ENCENDIDA

Sweet Billy Pilgrim/ Gustav/ Josh Weller/ Hola a todo el mundo

SWEET BILLY PILGRIM

Sunday Times, Mark Edwards

Es una especie de folktrónica pausada que es rara pero no difícil, hay algunos coros que de haberlos escuchado Chris Martin seguramente hubiesen cambiado otro millón de copias de Coldplay. Un debut muy especial.

Stylus Magazine, Ian Mathers

El álbum de debut de Sweet Billy Pilgrim me ha absorbido por completo.

Back on the Tracks, Johnny Black

(...) hay coros que son tan bonitos que casi duele cuando dejan de sonar.

DogmaNet.org

(...) Sweet Billy Pilgrim puede convertirse en lo más interesante de los hombres pensantes del *indie rock*.

Mojo Magazine

Las canciones perfectamente estructuradas de Tim Elsenburg tienen el mismo poder que el realismo en formato de relato corto, que te llena de emociones y te deja blando como la gelatina.

(...) el más que admirable debut del grupo convencerá a los fans de Sufjan Stevens, Guillemots e Iron & Wine de que hay otros héroes por descubrir y adorar.

GUSTAV

Rockdelux, noviembre 07, Félix Suárez

Gustav, cuyo verdadero nombre es Eva Jantschitsch, desplegó su *one woman show* con una gracia y una complicidad desarmantes, detrás de su portátil y máquinas varias. Mucho ha ganado desde su único álbum *Rettet die Wale* (2004) y, si el arranque evocaba figuras vaporosas a lo Tujiko Noriko, la sucesión de melodías *naif* con capas rítmicas y el progresivo acopio de soltura payasa al micrófono y al baile comedido, la acabaron llevando al terreno de Felix Kubin y Andreas Dorau, coronando con una traviesa versión de *Rage Against the Machine* y triunfo en toda regla.

LA CRÍTICA

Man Drake/Toméo Vergès

Foto: Laurent Philippe

Danza-Teatro

IDIOTAS

País: Francia | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Creación y dirección artística: TOMÉO VERGÈS Colaboración artística: VÉRONIQUE PETIT Interpretación: JULIEN FOUCHÉ, MARC LACOURT, SANDRINE MAISONNEUVE, ÁLVARO MORELL y TOMÉO VERGÈS Escenografía: OLIVIER MENDILI y TOMÉO VERGÈS con la participación de THOMAS WALGRAVE Construcción de decorado: JEAN OPFERMANN Costura del decorado: CLAIRE ODELAIN Luces: LÉANDRE GARCIA LAMOLLA Espacio sonoro: THOMAS FERNIER Vestuario: SOPHIE HAMPE -ESTRENO EN ESPAÑA-

“¡MIRADME BIEN!
SOY IDIOTA, SOY UN BROMISTA
SOY UN CUENTISTA
MIRADME BIEN (...)
¡SOY COMO TODOS VOSOTROS!

Tristan Tzara

Toméo Vergès propone en esta obra que compartamos la idiotez en vez de la sensatez. Conociendo su particular elocuencia, divertida, chirriante, incluso cómica, pero que de repente puede convertirse en una tragedia espantosa, *Idiotas* presagia una buena y abundante ducha fría. La idiotez lleva a los confines de lo humano, a esa franja en la que la razón se confía y tropieza. Y el espectador disfruta con el hombre que cae, se equivoca o se pierde; la burla confunde los portadores del espectáculo: a quien actúa y a quien contempla. ¿Todos idiotas? *Idiotas* se estrenó el 16 de febrero de 2008 en Francia.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Toméo Vergès, de origen catalán, se instala en Francia en 1980. Conoce a Maguy Marin, en cuya compañía se transforma en personaje beckettiano para la célebre *May B*. Trabaja con coreógrafos como Régine Chopinot, Carolyn Carlson y François Verret, entre otros. Realiza incursiones en el teatro con Jean Jourdheuil y Jean-François Peyret. En 1992 crea su propia compañía, Man Drake, donde su trabajo artístico juega en la frontera entre teatro y danza. Desde sus primeras obras, Vergès pone color a una trayectoria que retrata sin realismo al hombre preso en la absurdidad del mundo, creando así *Chair de poule* (1992) y *Salto mortal* (1996). Cercanas a la estética surrealista, sus piezas nos transportan a un universo en el que no hay realmente historia. Si propone situaciones dramáticas con su cohorte de símbolos compartidos por todos es para poder destruirlos mejor y dirigirse al imaginario de cada uno: un intento de hacerse entender sin palabras. Entre sus creaciones destacan *Asphyxies* (1998), *Pas de panique* (1999), *Pièce(s) détachée(s)* (2002) o *Body Time* (2006). Vergès es también autor de espectáculos concebidos para eventos o lugares específicos, como *French Chicken*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro del Instituto Francés
Tel. 91 700 48 00
www.ifmadrid.com
Del 16 al 18 de octubre a las 20.30 horas.

IDIOTAS

En el escenario

Toméo Vergès, director, bailarín, actor y coreógrafo

Toméo Vergès se instala en Francia en 1980. Trabaja, entre otros, con Carolyn Carlson y forma su primer dúo con Catarina Sagna. Mientras, su carrera de coreógrafo continúa con dos solos, *Heropas y Kronos y Kromos*.

En teatro, participa en *Le cas Müller*, con Jean Jourdeuil y Jean-François Peyret, presentado en el Festival de Avignon 91, y en *Fantaisies Kafka* (MC 93 Bobigny).

Con Peyret colabora a su vez como actor y coreógrafo en las tres partes de *Traité des passions* (Bobigny 95-96). Firma también la coreografía e interpreta un solo para la ópera *Jacob Lenz* en el Festival Música de Estrasburgo -puesta en escena de Michel Deutsch, con quien colabora como coreógrafo en *Imprécations IV*. Vergès es también el intérprete de *Nom d'un chien*, de Benoît Bradel.

En 1992 forma su propia compañía. Man Drake desarrolla un trabajo artístico en la frontera entre el teatro y la danza. Según el método de Vergès, las piezas van surgiendo por medio de saltos y rupturas, que dan lugar a los más improbables despropósitos, las audacias más espeluznantes, posibles gracias a una gran complicidad entre los bailarines.

Crea *Chair de Poule* para la Biennale de la Danse de Lyon, seguida de *Pièce de Coeur*, dúo bailado y coreografiado con Anna Rodríguez. En 1994 presenta *Miniatures*, con Man Drake, en el Petit Odéon. *A consommer sur place*, *Salto mortal*, *La logique du parquet* y *Asphyxies* -donde introduce una dimensión más teatral- son otras de sus creaciones. Con una fuerza muy latina, opone humor y gravedad, ternura y violencia, nos invita a compartir un universo fragmentado y delirante.

Como residente en diferentes centros artísticos crea, entre 1999 y 2006, piezas como *Pas de panique*, *Pièce(s) détachée(s)*, *R.O.T.S. (Radiations-ondes-turbulences)* -su obra más teatral- y *Body time* -donde prima el baile-. Las dos últimas buscan su inspiración en el universo del escritor estadounidense Don DeLillo. En 2008, a partir de un proyecto de residencia en el Théâtre de Châtillon, nace *Idiotas*.

De forma paralela, Vergès presenta proyectos concebidos para un lugar o acontecimiento específico: en el Forum Culturel de Blanc Mesnil; en el marco de la exposición *Le temps déborde*, en la Fundación Miró de Barcelona; con Álvaro Morell y Eve Couturier para el Festival *Dies de Dansa*; en Montreuil para las jornadas Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes, o con el proyecto Living T, que dio lugar a la producción de un vídeo presentado en Vidéo Danse 2005, en el Centro Georges Pompidou de París.

Para el Festival Jardins des deux Rives 2004 en Estrasburgo, inicia *Serial projet # 1: French chicken*, presentado en el Palacio de Tokio en 2006. *Serial projet # 2: Disparition(s) avec livre* es el resultado de un encargo del Salon du Livre de Montreuil. *Serial projet # 3: Serial killer* se realizó en el marco de *Eloges en Loges*, en el Théâtre de Châtillon.

Marc Lacourt, intérprete

Tras dedicarse al atletismo, estudia danza contemporánea. Se une a la compañía Coline para continuar su aprendizaje. Desarrolla su carrera como intérprete en las compañías B. Valiente en Noruega (2002-2006), Isabelle Duboloz (2002-2004) y Pic la poule (2003-2007). Ha trabajado también con los coreógrafos Odile Azagurie, Luc Petton, Barbara Sarreau, Jérôme Ferron y Frederick Unger.

Julien Fouché, intérprete

Estudia Cine en la Universidad de la Sorbona - Paris III y se forma como bailarín de danza contemporánea con Ruxandra Racovitza en el Conservatorio Nacional de Boulogne-Billancourt, y con Gigi Caciuleanu. Integra el CNDC durante dos años, luego trabaja, entre otros, con Tommi Kitti, Ronit Ziv (Bacheva), Bouvier Obadia y Valérie Rivière. De 2002 a 2007 es intérprete de Catherine Diverrès en CENRB en diversas piezas (*Cantieri*, *Echo*, *Solides*, *Blowing*, etc.). Es miembro fundador de TNSH, colectivo en el que desarrolla una labor de coreógrafo. Fouché es también profesor de danza y de artes marciales.

Álvaro Morell, intérprete

Después de formarse en el Institut del Teatre-Escola Superior de Dansa de Barcelona, se integra en el Ballet Contemporáneo de Barcelona (1984-1986). Entre 1986 y 2004 colabora como intérprete -entre otros- con los coreógrafos Anne Dreyfus, Paco Decina, Jean Gaudin, Hervé Robbe, Michèle Rust o Dominique Jegou y con los directores Françoise Coupat y Michel Deutsch. Como coreógrafo-intérprete trabaja con Jean Jourdeuil, Jean-François Peyret y Toméo Vergès en *Fantaisie Kafka*, y con Anna Rodríguez en *Peppermint Soda*. Desde 1992 forma parte de la compañía Man Drake-Toméo Vergès.

Sandrine Maisonneuve, intérprete

Con formación en danza contemporánea, trabaja, entre otras, con las compañías de Maryse Delente, Andy Degroat, Yann Lhereux y Emmanuel Grivet, con quien realiza un proyecto franco-árabe-israelí en Tel Aviv en torno a un espectáculo improvisado itinerante. Desarrolla a su vez proyectos personales, con creaciones como *Petits bruits d'ails*, *Solo pour deux* -con la pianista Myrissa Lai-, *LE JE TU*, así como performances bailadas con músicos y artistas plásticos. En 2005 conoce a Toméo Vergès y participa en la creación de *Body Time*.

IDIOTAS

MAN DRAKE - Toméo Vergès

Creación y dirección artística
Colaboración artística
Interpretación

TOMÉO VERGÈS
VÉRONIQUE PETIT
JULIEN FOUCHÉ
MARC LACOURT
SANDRINE MAISONNEUVE
ÁLVARO MORELL
TOMÉO VERGÈS
OLIVIER MENDILI
TOMÉO VERGÈS

Escenografía

Con la participación de THOMAS WALGRAVE

Construcción de decorado
Costura (decorado)
Luces
Espacio sonoro y regiduría de sonido
Vestuario
Regiduría general y de luces

JEAN OPFERMANN
CLAIRE ODELAIN
LÉANDRE GARCÍA LAMOLLA
THOMAS FERNIER
SOPHIE HAMPE
OLIVIER MENDILI
JEAN OPFERMANN
DOMINIQUE GRIMONPREZ
AMELIA SERRANO

Gestión de la gira, administración de producción
Administración, producción, difusión

Creado el 16 de febrero de 2008 en el Teatro de Châtillon
Agradecimiento: José Manuel Berenguer

Coproducción:

La Compañía Man Drake/ La Rose des vents - Scène nationale de Villeneuve d'Ascq/ Théâtre de l'Espace - Scène nationale de Besançon/ Réseau Escales Danse en Val d'Oise gracias a la participación del Conseil Général du Val d'Oise y de la DRAC Ile-de-France /CCN de Créteil a título del accueil studio. Con la ayuda financiera del ADAMI y el apoyo de la Association Beaumarchais - Aide à l'écriture.

Con el apoyo del Teatro de Châtillon, en el marco de una residencia de creación, y por la puesta a disposición de un lugar de ensayo: del Atelier de Paris-Carolyn Carlson, de L'animal a l'esquena en Celrà-Gerona (España), del Parc y Grande Halle de la Villette y de La Ménagerie de Verre. La Compañía Man Drake está subvencionada por la DRAC Ile-de-France /Ministère de la Culture et de la Communication

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

MAN DRAKE - Toméo Vergès

Le Monde 26/02/08, Rosita Boisseau

La risa, pulsión mortífera de Toméo Vergès

Unos minutos bastan para que *Idiotas*, con coreografía de Toméo Vergès para cinco bailarines, haga su efecto. Una sonrisa, un poco plácida, un poco tonta, asoma a nuestros labios. Este reflejo de una misteriosa satisfacción es delicioso, suficientemente raro como para confirmar el éxito de esta pieza incongruente.

(...) Un hombre lleva unos adoquines que uno de sus amigotes le roba. Otro toma la palabra trepando, con dificultad, a un cenicero demasiado alto. Declara estar angustiado, como si precisara su profesión, y decide convertirse en ermitaño en lo alto de su columna.

Adultos descerebrados

Más que el contenido, es el juego malicioso de los intérpretes (cuatro hombres y una mujer), la atmósfera amablemente idiota de este patio de recreo para adultos descerebrados lo que hace correr un estremecimiento de placer y complicidad. Esta no reside en la proximidad de bailarines y público. Surge de las confidencias que susurran los intérpretes, extrañamente sonrientes. El estrés, la soledad, sin caer en el trasfondo psicológico, se revelan aquí como perfectos lazos de entente cordial.

Idiotas pasa afortunadamente por encima del gran escollo del idiota de moda, contra el que algunos coreógrafos y artistas plásticos se dan de narices: el del número del débil asumido que gesticula o hace tonterías se supone que para escapar de sus habilidades profesionales. *Idiotas*, que sin embargo no contradice su título, explica el sentido de este registro regresivo en el absurdo, en el diapasón de tonos beige del decorado y el vestuario.

(...)

El coreógrafo, instalado en Francia desde 1980 y creador de la compañía Man Drake en 1992, ha elegido reírse un poco de sus pulsiones mortíferas optando por la vía de la sabiduría y la filosofía.

Con finura, esta pieza impone una vez más las obsesiones existenciales de Vergès, siempre ansioso por descifrar al género humano, pero también su muy reconocible estética. (...) Bajo la influencia de la película *Simón del desierto*, de Luis Buñuel, y del libro *Les hommes ivres de Dieu*, de Jacques Lacarrière, *Idiotas* refuerza también su personal danza teatro. El perfecto equilibrio entre la invención gestual y el sentido profundo del movimiento dan lugar a encadenamientos de pasos curiosamente explícitos.

(...) Toméo Vergès y sus cómplices (el sorprendente Álvaro Morell y la temeraria Sandrine Maisonneuve, entre otros) resumen el asunto en una frase inolvidable: "el mundo comenzó por el matrimonio, finalizará por la incontinencia". Envarado pero irrefutable.

Telerama Sortir, 2/04/08, Rosita Boisseau

Sus obsesiones, sobre todo sus angustias, le ofrecen una cantera inagotable de temas para dirigir. La nueva obra titulada *Idiotas*, del coreógrafo Toméo Vergès, da una versión totalmente personal y ante todo divertida del idiota de nuestros días. En el contexto regresivo actual, Toméo Vergès, acompañado por un equipo de bailarines-actores de primer nivel, juega la carta de la filosofía y el absurdo sin olvidar hacer hablar más alto a los cuerpos que a las palabras. Singular, asombroso y exacto. Toméo Vergès posee un estilo que siempre es un placer reconocer.

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH

www.pina-bausch.de

Foto: Laszlo Szito

DANZA

VOLLMOND (LUNA LLENA) una pieza de Pina Bausch

País: Alemania | Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos (con intermedio)

Puesta en escena y coreografía: PINA BAUSCH Decorados: PETER PABST Vestuario: MARION CITO Colaboración musical: MATTHIAS BURKERT y ANDREAS EISENSCHNEIDER Asistentes de dirección: MARION CITO, DAPHNIS KOKKINOS y ROBERT STURM Músicas: AMON TOBIN, ALEXANDER BALANESCU y el BALANESCU QUARTETT, CAT POWER, CARL CRAIG, JUN MIYAKE, LEFTFIELD, MAGYAR POSSE, NENAD JELIC, RENÉ AUBRY y TOM WAITS
Pieza para doce bailarines -ESTRENO EN ESPAÑA-

“BAUSCH ES UNA COREÓGRAFA QUE HA EXPANDIDO LAS POSIBILIDADES DE LA DANZA MODERNA, ABRIENDO EL GÉNERO A FRAGMENTOS DE DIÁLOGO, VISIONES E INTRUSIONES DE LA VIDA COTIDIANA...” -The Guardian

Pina Bausch (Solingen, 1940), maga del escenario, figura emblemática de la danza contemporánea, pionera desde los años setenta en la creación de coreografías que acarician los límites de lo teatral, presenta en esta edición del Festival de Otoño *Vollmond (Luna Llena)*, estrenada en Wuppertal, Alemania, en el año 2006.

Una pieza intensamente acuática, física y visualmente sobrecogedora en la que trece bailarines juegan, resbalan y comparten durante más de dos horas música, poesía y danza en estado puro.

Acompañada por sus colaboradores habituales -Peter Pabst, encargado de la escenografía y Marion Cito, del vestuario-, Bausch, coreógrafa y demiurgo, artífice de títulos míticos como *Café Müller* (1978), *Palermo Palermo* (1989) o *Nefés* (2003), nos conduce, con la potencia de las imágenes, con la brillantez extremada de la puesta en escena, a este universo de agua, vida y luna llena.

Entre los últimos premios recibidos por Bausch, se encuentran el Laurence Oliver Award por *Carnations* en el año 2006, Laurea Honoris Causa por la Juilliard School de Nueva York en el mismo año, Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile y el Kyoto-Prize de Artes y Filosofía, por la Fundación Inamori de Kioto, estos dos últimos galardones en el año 2007.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Pina Bausch (Solingen, Alemania, 1940), figura emblemática de la danza contemporánea, se forma en Alemania con Kurt Jooss. Tras una temporada en la Juilliard School de Nueva York, vuelve a su país y comienza a trabajar en el Tanztheater de Wuppertal, que dirige desde 1973. Ya lejos de los movimientos de ballet tradicionales, impulsa un género pionero, el teatro-danza, que fusiona la danza con fragmento de diálogo y canciones. Desde los años ochenta realiza junto a todos sus bailarines las conocidas como “residencias”, estancias de varias semanas en la ciudad elegida, experiencia de la que siempre surge un nuevo espectáculo. Roma, Palermo, Madrid, Hong Kong o Estambul -origen de *Nefés*, presentada en la edición 2006 del Festival de Otoño- han sido algunas de sus sedes. Entre sus montajes destacan *Café Müller* (1978), *Palermo Palermo* (1989), *Água* (2001), *Ten Chi* (2004), *Rough Cut* (2005) y *Bamboo Blues* (2007), una coproducción con el Instituto Goethe de la India. Pina Bausch ha participado en *E la nave va* (1982), de Federico Fellini y en *Hable con ella* (2001), de Pedro Almodóvar.

Teatros, fechas y horarios

San Lorenzo de El Escorial
Real Coliseo de Carlos III
Sede temporal Teatro Auditorio
Sala A
Tel. 91 890 44 11
www.madrid.org
Días 17 y 18 de octubre a las 20 horas.
Día 19 de octubre a las 19 horas.

VOLLMOND (LUNA LLENA) una pieza de Pina Bausch

En el escenario

Pina Bausch, bailarina y coreógrafa

Pina Bausch nació el 27 de julio de 1940, en Solingen, Alemania.

En 1955 comienza sus estudios de danza en la Escuela Folkwang School de Essen con Kurt Jooss como director, teniendo como profesores a Trude Pohl, Anne Wooliams, David Poole, Alfredo Corvino, Matt Mattox y Albrecht Knust.

En 1958 se gradúa en la Escuela Folkwang de Essen. Obtiene la beca del German Academic Exchange Service for the USA. Es estudiante especial de la Juilliard School of Music de Nueva York. Baila con la Compañía de Danza Paul Sanasardo y Don-ya Feuer. Es también bailarina del New American Ballet y del Metropolitan Opera de Nueva York.

Desde 1968 sus propias coreografías entran en el repertorio del Folkwang-Ballet para convertirse un año más tarde en directora artística de la compañía, cargo que desempeña hasta 1973.

En 1973 Pina Bausch pasa a ser directora y coreógrafa del recién creado Tanztheater Wuppertal, que más tarde pasará a llamarse Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

En 1982 actúa en *E la nave va*, la película de Federico Fellini y en 1990 dirige su propia película, *Die Klage der Kaiserin*.

En 1997 lleva a escena la coreografía *Le sacre du printemps* para el Ballet de la Ópera Nacional de París. Un año después dirige la ópera *Herzog Blaubarts Burg (El castillo de Barbazul)*, de Béla Bartók para el Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence bajo la dirección musical de Pierre Boulez. Este mismo año celebra por primera vez *Ein Fest in Wuppertal*, con amigos y artistas de todo el mundo como homenaje al 25 aniversario del Tanztheater Wuppertal.

En 2001 participa en la película *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar con extractos de sus piezas *Café Müller* y *Masurca Fogo*.

En 2001 y 2004 vuelve a dirigir sus propios festivales.

En 2005 lleva a escena la coreografía *Orpheus und Eurydice* con el ballet de la Ópera Nacional de París.

Entre sus piezas, se encuentran:

En 1974, *Iphigenie auf Tauris*, danza-ópera de Pina Bausch con música de Christoph W. Gluck.

En 1975, *Das Frühlingsopfer*, con música de Igor Strawinsky.

En 1976, *Die sieben Todsünden*, con música de Kurt Weill y texto de Bertolt Brecht.

En 1977, *Komm tanz mit mir*, una pieza de Pina Bausch y *Renate wandert aus*, una opereta de Pina Bausch.

En 1978, *Café Müller*, una pieza de Pina Bausch y *Kontakthof*, una pieza de Pina Bausch.

En 1979, *Arien*, una pieza de Pina Bausch.

En 1980, *Bandoneon*, una pieza de Pina Bausch.

En 1982, *Walzer*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Holland Festival y *Nelken*, una pieza de Pina Bausch.

En 1986, *Viktor*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Teatro Argentina, Roma.

En 1989, *Palermo Palermo*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Teatro Biondo y Andres Neumann International.

En 1997, *Frühlingsopfer*, una pieza de Pina Bausch.

En 2001, *Água*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con Brasil, el Instituto Goethe Sao Paulo y Emilio Kalil.

En 2002, *Für die Kinder von gestern, heute und morgen*, una pieza de Pina Bausch.

En 2003, *Nefés*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Festival Internacional de Teatro de Estambul y la Fundación de Estambul para la Cultura y el Arte.

En 2004, *Ten Chi*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con la Prefectura de Saitama, Fundación Saitama de las Artes, Japón y el Centro Cultural Nipón.

En 2005, *Rough Cut*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Centro de Arte LG y el Instituto Goethe, Korea.

En 2006, *Vollmond*, una pieza de Pina Bausch.

En 2007, *Bamboo Blues*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Instituto Goethe en India.

En 2008, la nueva pieza de Pina Bausch, "Sweet Mambo".

En España, ha presentado los siguientes trabajos: 1980 (Mercat de les Flors, Barcelona, 1984), *Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört* (Mercat de les Flors, 1986), *Masurca Fogo* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 1999), *Der Fensterputzer* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 2003), *Für die Kinder von gestern, heute und morgen* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 2004), *Café Müller* y *La consagración de la primavera* (Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 2008), *Café Müller* (Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 1985), *Iphigenie auf Tauris* (Teatro Real, Madrid, 1988), *Tanzabend II* (coproducción con el Festival de Otoño de Madrid, 1991) y *Nefés* (Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 2006).

VOLLMOND (LUNA LLENA) una pieza de Pina Bausch

Peter Pabst, escenógrafo

Nacido en 1944, realizó estudios de vestuario y escenografía de 1969 a 1973 en el Werkschulen de Colonia. Contratado por la Schauspielhaus Bochum en 1973, continuó trabajando para esta institución hasta 1979. Durante este tiempo, participó fundamentalmente en algunas obras de los directores Peter Zadek (como responsable del vestuario de *Professor Unrat* y *Hedda Gabler*; de la escenografía y el vestuario de *Othello*, *Springs Awakening* y *Hamlet*) y Augusto Fernandes (como responsable de vestuario de *Doña Rosita la soltera* y de la escenografía y el vestuario de *La casa de Bernarda Alba*).

También ha colaborado con numerosos proyectos de teatro, cine y televisión desde 1979.

Con Pina Bausch colabora desde 1980 en las piezas: *Carnations*, *On the Mountain a Cry Was Heard*, *Two Cigarettes in the Dark*, *Viktor*, *Ancestors*, *Palermo Palermo*, *Tanzabend II*, *The Piece With the Ship*, *Ein Trauerspiel*, *Danzón*, *Only You*, *The Window Washer*, *Masurca Fogo*, *Wiesenland*, *O Dido*, *Água*, *For the Children of Yesterday*, *Today and Tomorrow*, *Nefés*, *Ten Chi*, *Rough Cut*, *Full Moon* y *Bamboo Blues*.

En 1991 Peter Pabst recibió la Medalla Josef Kainz, de la ciudad de Viena y en 1992 fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras de Francia.

Marion Cito, diseñadora de vestuario

Marion Cito nació en Berlín y realizó estudios de danza con Tatjana Gsovsky. En 1954 recibe un encargo de la Deutsche Oper de Berlín y desde 1960 ha trabajado con artistas de la talla de George Balanchine, Kenneth McMillan, Serge Lifar, John Cranko y Antony Tudor.

Desde 1975 es asistente de Pina Bausch y desde 1980 diseña el vestuario para las piezas de esta coreógrafa.

Más en

www.pina-bausch.de

VOLLMOND (LUNA LLENA) una pieza de Pina Bausch**Tanztheater Wuppertal Pina Bausch**

Dirección y coreografía
Decorados
Vestuario
Colaboración musical

PINA BAUSCH
PETER PABST
MARION CITO
MATTHIAS BURKERT
ANDREAS EISENSCHNEIDER

Asistentes de dirección

MARION CITO
DAPHNIS KOKKINOS
ROBERT STURM

Bailarines

PABLO ARAN GIMENO
RAINER BEHR
SILVIA FARIAS
DITTA MIRANDA JASJFI
DOMINIQUE MERCY
NAZARETH PANADERO
HELENA PIKON
JORGE PUERTA ARMENTA

Músicas

AZUSA SEYAMA
JULIE ANNE STANZAK
MICHAEL STRECKER
FERNANDO SUELS MENDOZA
AMON TOBIN
ALEXANDER BALANESCU y el Balanescu

Asistente de escenografía
Asistente de vestuario
Maestra de ballet
Terapeuta de shiatsu
Regiduría

Quartett
CAT POWER
CARL CRAIG
JUN MIYAKE
LEFTFIELD
MAGYAR POSSE
NENAD JELIC
RENÉ AUBRY
TOM WAITS

Dirección técnica
Dirección de iluminación
Asistente de iluminación

ALEXANDRE CORAZOLLA
JO VAN NORDEN
ERNESTA CORVINO
LUDGER MÜLLER
BRITTA SCHMIDTKE
FELICITAS WILLEMS
MANFRED MARCZEWSKI
FERNANDO JACON
KERSTIN HARDT
JO VERLEI

Técnico de escenario

DIETRICH RÖDER
MARTIN WINTERSCHIEDT
KARSTEN FISCHER

Sonido
Atrezo
Sastrería

JAN SZITO
SILVIA FRANCO
ANDREAS MAIER
KATRIN MOOS
ULRIKE WÜSTEN

Derechos de la obra: L'Arche Editeur, Paris

Dirección artística Tanztheater Wuppertal: Pina Bausch / Gerencia: Cornelia Albrecht / Escenografía: Peter Pabst / Vestuario: Marion Cito / Colaboración musical: Matthias Burkert, Andreas Eisenschneider / Asistente de la directora artística: Robert Sturm / Asistencia en los ensayos: Josephine Ann Endicott - Bénédicte Billiet, Matthias Burkert, Marion Cito, Barbara Kaufmann, Daphnis Kokkinos, Ed Kortlandt, Dominique Mercy, Helena Pikon, Hans Pop / Maestros de ballet: Christine Biedermann, Ernesta Corvino, Ed Kortlandt, Christine Kono, Paul Melis, Agnes Pallai, Janet Panetta, Antony Rizzi / Asistente personal de Pina Bausch: Sabine Hesseling / Asistente de Pina Bausch: Marc Wagenbach / Asistente gerencia: Katharina Bauer / Organización: Grigori Chakhov, Claudia Irman, Ursula Popp / Regiduría: Peter Lütke, Felicitas Willems / Pianista: Matthias Burkert / Archivos de vídeo: Grigori Chakhov / Director técnico: Manfred Marczewski, Jörg Ramershoven / Director de iluminación: Fernando Jacon / Asistentes de iluminación: Jo Verlei, Kerstin Hardt / Técnicos de escenario: Dietrich Röder, Martin Winterscheidt / Sonido: Andreas Eisenschneider, Karsten Fischer / Atrezo y merchandising: Jan Szito / Sastrería: Harald Boll, Silvia Franco, Andreas Maier, Katrin Moos, Ulrike Wüsten / Terapeuta de shiatsu: Ludger Müller

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

VOLLMOND (LUNA LLENA) una pieza de Pina Bausch

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

Le Monde, 19/06/07, Rosita Boisseau

El sueño de vida de Pina Bausch, bajo la luna llena y trombas de agua
La coreógrafa alemana presenta en París *Vollmond*, un espectáculo fascinante

Hablemos de ella. Hablemos de la bailarina Helena Pikon, intérprete de Pina Bausch desde hace casi treinta años, que despliega, con el paso del tiempo, una potencia escénica asombrosa. En la nueva pieza para doce bailarines de la coreógrafa alemana, *Vollmond (Luna Llena)*, estrenada en el Théâtre de la Ville el sábado 16 de junio, una escena en particular corta la respiración. Helena Pikon, el cuerpo echado hacia atrás, se exprime un limón sobre los brazos y el pecho declarando, con una sonrisa en los labios: "Sí que está algo amarga". A continuación repite, in crescendo: "Espero, espero...Lloro, lloro..."

Al lado de este arranque, tan contundente, la mayoría de las escenas que componen la materia de la danza-teatro de Pina Bausch resultan simpáticas pero superficiales. La ironía que subyace en los *gags*, en particular en la primera parte, los guiños cada vez más frecuentes entre bailarines y público, acaban incluso por hacer que algunas escenas rayen en la caricatura. La manera en que las mujeres ridiculizan regularmente a los hombres chirría por su lectura feminista un poco simple.

Afortunadamente, la segunda parte de *Vollmond*, menos rimbombante musicalmente, de tempo más sutil, más seductora, cambia el registro "cabaret contemporáneo" por la urgencia y la embriaguez tan del gusto de Pina Bausch. Esas características persecuciones a la carrera de bailarines que aparecen y desaparecen más rápido que su sombra. Mujeres sonámbulas con vestidos negros arremolinados, apenas visibles. Se trata, finalmente, de la luna llena, del delirio orgiástico de los cuerpos bajo una luna torrencial. Torrentes de agua se abaten en el reflejo de los proyectores. El río, que fluye en el centro del escenario bajo una enorme roca, crece para cobijar los latidos desenfadados de una tribu chorreante. El ataque a golpe de cántaros, el ritual de grupo en trance que salta en los charcos, esa comunión con la tempestad, ofrece finalmente una salida al deseo de extenuación que persigue a los bailarines de Pina Bausch.

Un renacimiento salvaje

El símbolo del agua, auténtica obsesión de la coreógrafa, se desborda aquí en sentido estricto. El recuerdo de *Nefés*, una pieza inspirada en Estambul con un lago que se vaciaba y se volvía a llenar durante toda la duración del espectáculo, permanece en la memoria. Pero la inundación de *Vollmond*, potentísima desde el punto de vista visual y dramático, surge de una liberación feroz, de un renacimiento salvaje. Señala también más que nunca la necesidad de naturaleza presente tan a menudo en los espectáculos de Pina Bausch.

La presencia sobre el escenario de tierra, de un glaciar gigante, de una colina de musgo de un verde intenso, incluso de animales, permite que el espectáculo conserve un anclaje con la realidad muy necesario para la belleza de la pieza, que fabrica paisajes maravillosamente factibles.

Con sus mujeres en vestido de noche chapoteando, descalzas, a la sombra de una roca, Pina Bausch dibuja un sueño de vida que hace compatibles realidad y fantasía. Hasta la muerte.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

www.trockadero.org

Foto: Sascha Vaughn

DANZA

SWAN LAKE (segundo acto)/ PAS DE DEUX (se anunciará)/ LE GRAND PAS DE QUATRE/ MAJÍSIMAS

País: Estados Unidos Duración aproximada: 2 horas y 15 minutos (con intermedios)

SWAN LAKE Música: TCHAIKOVSKY Coreografía: L.I. IVANOV Vestuario: M. GONZALES Decoración: J.COURSON Iluminación: K. MARSCH
LE GRAND PAS DE QUATRE Música: C. PUGNI Coreografía: según J. PERROT Vestuario: M. GONZALES Decorado e iluminación: K. MARSH -ESTRENO EN ESPAÑA-
MAJÍSIMAS Música: J. MASSENET Escenografía y coreografía: R.MORRA Vestuario: C. A. VERGARA Iluminación: J. MESSENGER -ESTRENO EN ESPAÑA-

“SI TE GUSTA EL **BALLET**, TE GUSTARÁN LOS TROCKS; SI ODIAS EL **BALLET**, TE GUSTARÁN TODAVÍA MÁS...”

- Extracto de la entrevista radiofónica de John Frame a Tory Dobrin, director artístico de Los Trocks

Una hermosa princesa convertida en cisne por un maligno hechicero. Un príncipe valiente empeñado en salvarla. Un fantasmagórico y elegante conjunto de variaciones alineadas con la música. *Swan Lake (El lago de los cisnes)* -el más popular de los *ballets* compuestos por Tchaikovsky (1840-1893)- es una historia de metamorfosis y amor que vio la luz en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1877. En esta ocasión, más de un siglo después de su estreno, el príncipe Sigfrido es interpretado por un aguerrido bailarín. Y la princesa Odette... también. *El lago de los cisnes* es el trabajo más representativo de Les Ballets fadero de Monte Carlo, una *troupe* de bailarines profesionales, todos varones, especializados en el repertorio clásico y en los originales rusos. Enfundados en sus tutús, explorarán las misteriosas y patéticas cualidades de la heroína, salpimentadas con el encanto y el *glamour* del *ballet* ruso del siglo XIX. La comicidad se alcanza, no tanto por el hecho evidente de la masculinidad de los protagonistas, sino por la exageración hilarante de las circunstancias narrativas, por los accidentes y las incongruencias de las coreografías de la danza clásica.

El original *Pas de Quatre* se bailó sólo cuatro veces (La reina Victoria y el príncipe Alberto asistieron a la tercera representación) pero sirvió de modelo para las celebraciones rituales de danza académica que hoy llamamos “*ballet abstracto*”. Sobrevive como uno de las más locas y encantadoras evocaciones del *ballet* romántico de 1840.

Por otra parte, *Majísimas*, con música de Jules Massenet, se ambienta en el segundo acto de *El Cid*, la ópera de 1885. Una demostración de seducción y exotismo que juguetea con la intrincada belleza del *ballet* clásico.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

En 1974 un grupo de entusiastas de la danza clásica se unieron con el propósito de parodiar las formas tradicionales de *ballet* con un peculiar “estilo travesti”. Así nació Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, dirigidos por Eugene McDougale y conocidos popularmente como los Trocks. Desde su fundación, sucesivas críticas en *The New Yorker*, *The New York Times*, *Village Voice*, *Variety* y *Vogue* colaboraron a forjar el éxito internacional de esta *troupe* masculina armada con tutú y dotada de un asombroso virtuosismo técnico sobre las puntas. En estos treinta y cuatro años han visitado más de treinta países y trescientas ciudades, participando en festivales de danza en Madrid, Montreal, Nueva York y París y también en distintos programas televisivos, con Shirley MacLaine y los Muppet Babies, entre otros.

En el año 2006 recibieron el Premio a la Excelencia en los Theatrical Management Awards (TMA), así como el Premio al Mejor Repertorio de la Coalición de Críticos de Danza de Londres. Un año después, fueron galardonados con el prestigioso Massina/ Positano Award en Italia.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Albéniz
Tel. 91 531 83 11
www.madrid.org/clas_artes
Del 21 al 25 de octubre a las 20.30 horas.

Sobre el espectáculo

The Swan Lake

Adentrándose en los vericuetos del mágico reino de los cisnes, este fantasmagórico y elegante conjunto de variaciones es el trabajo más representativo de los Ballets Trockadero de Monte Carlo. La historia de Odette, la hermosa princesa convertida en cisne por un maligno hechicero y el cómo fue salvada por su amado príncipe Sigfrido no era un tema inusual cuando Tchaikovski escribió su primer *ballet* en 1877. La metamorfosis es un tema frecuente en el folclore ruso. El original *Lago de los cisnes* no tuvo mucho éxito en el Teatro Bolshoi de Moscú. Un año después de la muerte de Tchaikovski, el Ballet Maryinski produjo la versión que conocemos en la actualidad. Sin embargo, la inmortalidad del *ballet* más conocido del mundo parece asentarse en las misteriosas y patéticas cualidades de la heroína, yuxtapuestas al encanto y *glamour* del *ballet* ruso del siglo XIX.

Pas de Quatre

Fue idea de Benjamin Lumley, gerente del Majesty's Theatre de Londres, llevar a escena un gran espectáculo que juntase a las cuatro grandes bailarinas de la época. Con la más delicada diplomacia, convocó a las damas a Londres, sin que faltaran las "tensiones artísticas". Uno de ellas fue la elección de quién protagonizaría la deseada última variación. El señor Lumley se la ofreció a la mayor de ellas. Finalmente, la gala tuvo lugar el 26 de junio de 1845. La coreografía corrió a cargo de Jules Perrot, que supo explotar la maestría de las cuatro grandes: la vivacidad de Grahn, la expresividad lírica de Grisi, la coquetería de Cerrito, el misterio etéreo de Taglioni. El original *Pas de Quatre* ha sobrevivido como una de las muestras más curiosas de *ballet* abstracto y danza académica.

En el escenario

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Desde su fundación en 1974, la esencia de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo se conserva intacta. Una compañía formada exclusivamente por bailarines profesionales, todos varones, especializados en el repertorio clásico ruso. Un repertorio revisado, en el que los bailarines se hacen pasar por cisnes, princesas románticas y ninfas del agua, manteniendo el respeto por la técnica, jugando con la danza clásica, tensando las posibilidades con osadía y colaborando a engrandecer y mantener vivo su espíritu.

A mediados del año 1975 ya resultaba más que evidente que esta *troupe* de hombres dedicados en cuerpo y alma a llevar a a los escenarios una versión cuanto menos peculiar de los grandes clásicos de ballet había llegado para quedarse. Revistas y periódicos como *Variety*, *Oui*, *The London Daily Telegraph*, *Vogue* (con un reportaje fotográfico de Richard Avedon) empezaban a proyectar la imagen de originalidad extrema de un elenco capaz de arrancar carcajadas y admiración por su dominio de las técnicas dancísticas a espectadores de todo el mundo.

En la temporada 1975-1976, la compañía recibe ayudas del National Endowment for the Arts de Estados Unidos y contrata por primera vez a una maestra de danza clásica para que se encargue de clases y ensayos. Esta temporada también marca el comienzo de extensas giras por los Estados Unidos.

Desde sus comienzos, por tanto, los Trocks se han configurado como un fenómeno mundial de proporciones crecientes. Han participado en festivales de danza de Holanda, Madrid, Montreal, Nueva York, París, Spoleto, Turín y Viena. Han protagonizado distintos programas televisivos como *The Dick Cavett Show*, *Real People*, *On-stage America*, *Muppet Babies*, etc. Además, han sido protagonistas de especiales en la televisión nacional de Japón y en televisiones de Alemania y Francia. El programa *The South Bank Show*, en la televisión británica y *The Egg*, en la cadena norteamericana PBS han filmado documentales sobre la compañía.

En el 2006, después de una temporada que marcó un récord de venta en Londres, los Trocks recibieron el Premio de Excelencia en Danza de los TMA (Theatrical Management Awards), así como el Premio al Repertorio otorgado por la coalición de críticos de danza de Londres. En 2007, recibieron el Messina/Positano Award en Italia.

Han visitado Australia, Nueva Zelanda, Japón -donde son un fenómeno de culto- y han realizado ocho giras en Sudamérica, tres en Sudáfrica y cincuenta en Europa. Entre las ciudades que han visitado se encuentran Amsterdam, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Caracas, Colonia, Hamburgo, Hong Kong, Lisboa, Londres, Madrid, Moscú (el afamado teatro Bolshoi), París, Singapur, Viena y Wellington, entre otras muchas.

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo se caracterizan también por su actitud solidaria y la participación en galas internacionales a favor de organizaciones relacionadas con el sida como DRA (Dancers Responding to Aids), Classical Action, Life Ball, Dancers for Life y Stone Wall.

Más en

www.trockadero.org

SWAN LAKE (segundo acto)/ PAS DE DEUX (se anunciará)/ LE GRAND PAS DE QUATRE/ MAJÍSIMAS

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

SWAN LAKE (SEGUNDO ACTO)

Música	PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
Coreografía	LEV IVANOVICH IVANOV
Vestuario	MIKE GONZALES
Decorados	JASON COURSON
Iluminación	KIP MARSH
Bailarines	PEPE DUFKA ASHLEY ROMANOFF-TITWILLOW SVELTLANA LOFATKIN NADEZHDA BOGDOWNOVA NADIA DOUMIAFEYVA EPHROSINYA DRONOV HELEN HIGHWATERS MARIA PARANOVA EUGENE REPELSKII VELOUR PILLEAUX

PAS DE DEUX (Se anunciará)

LE GRAND PAS DE QUATRE

Música	CESARE PUGNI
Coreografía según	JULES PERROT
Vestuario	MIKE GONZALES
Decorado e iluminación	KIP MARSH

MAJISIMAS

Música	JULES MASSENET
Escenografía y coreografía	RAFFAELE MORRA
Vestuario	CHRISTOPHER ANTHONY VERGARA
Iluminación	JAX MESSENGER

Personal de la compañía

Director general: Eugene McDougle/ Director artístico: Tory Dobrin/ Directora asociada y Jefa de producción: Isabel Martínez Rivera/ Maestro de ballet: Paul Ghiselin/ Maestra de ballet: Laura Mas/ Director técnico: Dutch Glatz/ Encargada de la compañía: Kirsten Leon/ Encargado de guardarropa: Christopher Vergara/ Diseñador de vestuario (honorario): Mike Gonzales/ Archivista (honorario): Anne Dore Davids/ Estilista: Marius Petipa/ Notas del programa: P. Anastos, et ál.
Consultas informáticas: Jeffrey Shaw/ Consultor ortopédico: Dr. David S. Weiss/ Fotógrafo: Sascha Vaughn

Bailarines de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

ROBERT CARTER
CALVIN GENTRY
BROCK HAYHOE
JOSHUA GRANT
JOSEPH JEFFERIES
CHASE JOHNSEY
CLAUDE GAMBA
CHRISTOPHER LAM
ROBERTO LARA
DAVIDE MORONGIU
FERNANDO MEDINA GALLEGU
SCOTT WEBER
CARLOS MILLER
RAFFAELE MORRA
CAMILO A. RODRÍGUEZ
OR SAGI

Representantes mundiales: IMG Artists Inc. – New York
Representante en España y Portugal: Nacho Sánchez. S.L

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Chicago Review, 19/01/08/ Sid Smith

De delicados, nada

Y, sin embargo, muchos bailarines en ciernes podrían envidiar la técnica, fuerza y agallas de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, la *troupe* que se burla de su propio arte gracias a su dominio del mismo. Los Trocks son el ejemplo perfecto de los tres significados del término “amplio”: los bailarines, todos hombres vestidos de negro, son del tipo duro, de esos a los que no dan ganas de hacerles una broma; el humor es decididamente desafiante; y la amplitud de la técnica es impresionante, desde arabescos limpios y piruetas veloces a *fouettes* tan feroces que, si una rama de árbol se interpusiera en su camino, terminaría con total seguridad como alimento del fuego. Por supuesto, aquí y allá, se atreven con movimientos no bendecidos por la Vaganova Ballet Academy: volteretas laterales, inclinaciones traseras, por no hablar de *shimmys*. La *troupe* volvió el sábado al teatro Harris, donde cosecharon una merecida ovación. Y también carcajadas. Pero lo más increíble de los Trocks, en la actualidad estupendamente liderados por el director artístico Tory Dobrin, es el impresionante nivel de su técnica. Sin ninguna duda, una de las mejores compañías de *ballet* del país.

The New Yorker, 10/01/05/ Joan Acocella

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, una *troupe* travesti en la que los hombres se desplazan de puntillas como sílfides y odaliscas, debutó en 1974 en un *loft* de la Calle Catorce gestionado por el West Side Discussion Group, una organización homófila. El escenario era un panel de contrachapado de cuatro por cuatro metros; el público se sentaba en sillas plegables. “El local estaba en una segunda planta y los escalones eran empinadísimos”, dice Eugene McDougle, un arqueólogo al que le gustó tanto aquella función que desde entonces es el director general de la compañía. “Los bomberos podrían habernos clausurado”. Igual que las autoridades del *ballet*. Con un reparto de diez bailarines, en el espectáculo tan sólo participaban dos hombres con nociones de danza clásica. Aquella primera temporada sólo duró dos semanas. Hoy, los Trocks, como se les conoce, trabajan cuarenta semanas al año. Causan sensación sin sorprender. ¿Les ha estropeado el éxito? No lo sé –no estaba allí en 1974- pero cuando, el mes pasado en el Joyce, asistí al estreno de la temporada con la que celebran su trigésimo aniversario, pensé: por el precio de una entrada, estos bailarines ofrecen más que la mayoría de las compañías de *ballet* clásico americanas. A lo que se dedican los Trocks es a la comedia y su chiste básico, por supuesto, es que los hombres bailan los papeles de las mujeres. La simple visión de esas zapatillas de *ballet* de la talla 45, esas axilas abiertas de par en par, ese vello pectoral escapándose bajo los *bodies* –y no menciono lo que dejan al descubierto los giros de bailarina, cuando la falda se levanta- sólo imaginarlo ya da la risa. Además están lo que podríamos llamar *gags* de vodevil, excelentes. (El caballero y su dama, una vez completada su danza, salen de escena coquetamente; un momento después se oyen un grito y un golpe entre bastidores). En un nivel superior encontramos también los chistes sobre *ballet*.

San Francisco Chronicle, 07/05/05, Janice Berman

A medio camino en esa idiotez magistral que es *El lago de los cisnes* de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, uno puede tomarse un momento para aclararse las ideas y afrontar la auténtica cuestión. No, no tiene nada que ver con los tutús masculinos y lo que asoma por debajo ni con cómo los bailarines de esta compañía exclusivamente masculina han aprendido a maniobrar, en tan solo un par de semanas, en el interior de sus zapatos de bailarina extragrandes. La cuestión es porqué resulta tan fabuloso verles.

Seguramente porque esta compañía, presentada por Cal Performances en el Zellerbach Hall, se apoya en las verdades de la danza clásica echándolas, al mismo tiempo, por tierra. Todo está ahí, perfectamente respetado y adorablemente satirizado (...).

Como bailarinas, los Trocks no son la perfección, pero aspiran a ella. Tal vez ese es el toque más divertido, más conmovedor.

Théâtre Vidy-Lausanne

www.vidy.ch

Foto: Mario del Curto

MÚSICA-TEATRO

STIFTERS DINGE (LAS COSAS DE STIFTER)

País: Suiza

Idioma: francés (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Idea, música y dirección: HEINER GOEBBELS Escenografía, iluminación y vídeo: KLAUS GRÜNBERG Colaboración musical y programación: HUBERT MACHNIK Espacio sonoro: WILLI BOPP Asistente: MATTHIAS MOHR

-ESTRENO EN MADRID-

“MI INTENCIÓN CON *STIFTERS DINGE* ES INVITAR AL PÚBLICO A ENCARARSE CON LO DESCONOCIDO...”

Heiner Goebbels

Una composición para cinco pianos sin pianista. Una obra de teatro sin actores. Un espectáculo sin intérpretes. La inmensidad del escenario vacío. La presencia de las cosas llenando los huecos del aire. La luz, las pinturas, los sonidos, las voces, el viento, los instrumentos apilados, la niebla, el agua, el hielo. La pieza -inspirada en textos del autor romántico del siglo XIX, Adalbert Stifter- nos acerca a un montaje escenográfico que desafía, que obliga a ver y a escuchar. Bach, William S. Burroughs, Claude Lévi-Strauss, Malcom X, Paolo Ucello y Ruisdael son los anfitriones de, en palabras del propio Goebbels, “un espectáculo que cree en su propia realidad”.

El compositor alemán -que ya en la edición anterior del Festival de Otoño de Madrid acercó a los espectadores *Schwarz auf Weiß (Negro sobre blanco)*- cuenta en esta ocasión con la colaboración artística y técnica del equipo del Théâtre Vidy-Lausanne para llevar a escena una instalación musical que es, al mismo tiempo, un particular homenaje a los objetos y una experiencia de los sentidos, enfrentados al universo de lo inanimado.

Thierry Kaltenrieder ha desarrollado en *Stifters Dinge (Las cosas de Stifter)* una técnica que aúna pilotaje y robótica para crear un artefacto de pianos autónomos que supera la tradicional maquinaria teatral y vigoriza la idea que late en el corazón de la pieza: hay momentos y lugares en los que al ser humano no le queda más remedio que admitir que ha perdido el control sobre las cosas... *Stifters Dinge* se estrenó en septiembre de 2007 en el Théâtre Vidy de Lausanne (Suiza).

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

De renombre internacional, el Théâtre Vidy-Lausanne se ha constituido desde hace años como una de las principales instituciones culturales de Suiza. Construido por Max Hill, es uno de los raros vestigios de la Exposición Nacional de 1964. Sus cuatro salas presentan una treintena de espectáculos al año, ofreciendo un amplio repertorio de registros, con un total de cuatrocientas representaciones anuales. Peter Brook, Heiner Goebbels, Matthias Langhoff, Lukas Hemleb, Josef Nadj, Jacques Lassalle o Irina Brook han presentado sus espectáculos en Vidy-L, “el más hermoso teatro del mundo”, según Michel Piccoli.

Heiner Goebbels (Neustadt/ Weinstrasse, 1952) es compositor y director, catedrático y gerente del Instituto para las Ciencias Aplicadas de Arte Dramático de la Universidad de Justus Liebig, además de presidente de la Academia de Hesia y miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín. En su fructífera trayectoria artística ha trabajado como compositor para teatro, cine y danza, con títulos como *Eraritjaritjaka*, *Eislermaterial* o *Surrogate Cities*, obteniendo multitud de premios, como el Herald Angel Award 2004 o el Grand Prix de la Critique 2005.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español/
Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
Día 22 de octubre a las 20 horas.
Del 23 al 25 de octubre a las 19 y a las 22 horas.
Día 26 de octubre a las 18 horas.

STIFTERS DINGE (LAS COSAS DE STIFTER)

Con nombre propio

He trabajado siempre con excelentes intérpretes: André Wilms, Joseph Bierbichler, las actrices de *Hashirigaki*, o los músicos del Ensemble Modern. Ahora querría rendir un homenaje particular a los otros elementos que hacen del teatro lo que hoy es, sacar la alfombra roja para todas esas maquinarias e instrumentos fantásticos que habitualmente sólo tienen una función práctica y que al final son responsables de la luz, del sonido, de las imágenes... y preguntarme si esto inspira nuestra imaginación. Es mi forma de presentar mi respeto a los objetos...

Heiner Goebbels

Sobre el espectáculo

Stifters Dinge (Las cosas de Stifter) es una composición para cinco pianos sin pianistas, una obra sin actores y una *performance* sin *performers*. Se podría decir que es un “espectáculo sin nadie”. Una invitación para que el público entre en un espacio fascinante, lleno de sonidos e imágenes. Una invitación a ver y a escuchar. *Stifters Dinge* trata sobre la percepción de los objetos, objetos que en el teatro son habitualmente parte de la escenografía, relegados a una función meramente decorativa. Aquí, las luces, los cuadros, los murmullos, los sonidos, las voces, el viento, la niebla, el agua y el hielo se convierten en protagonistas.

Como el mismo título sugiere, este trabajo se asienta sobre los textos de Adalbert Stifter, un autor romántico de comienzos del siglo XIX, cuya fama asociada al estilo Biedermeier puede resultar más confusa que clarificadora. Stifter escribe con el mismo ojo para el detalle que un pintor. La trama de sus historias parece arañar el tiempo con su meticulosa descripción de la Historia Natural, meticulosidad que, justamente, debe ser considerada la prueba de su respeto por las cosas. Esos pasajes fuerzan al lector a reducir la velocidad e incluso a detenerse. Como si cualquiera que quisiera aproximarse al texto debiera antes atravesar un profuso bosque. Las cosas cuentan su propia relato, los personajes ya no son los reyes soberanos de la historia. Los radicales y contemporáneos aspectos del trabajo de Stifter enseñan a través de una deliberada lentitud y de repeticiones rituales, aspectos que pueden resultar al mismo tiempo crípticos y retadores para el lector de hoy.

Stifters Dinge está inspirado por el proceso de escritura de Stifter, sin buscar en el escenario una representación exacta de sus historias o de los objetos que describe. La instalación se erige como una confrontación con lo desconocido y con las fuerzas que el hombre no controla, como una sugerencia, como una invitación a adoptar otros criterios y juicios que los nuestros propios e incluso como una oportunidad para acercarse a referencias culturales ajenas, particularmente en el ámbito de los desastres naturales, que Stifter ya había imaginado con su particular ojo para el detalle.

Las fuentes de *Stifters Dinge*, por orden de aparición, son:

-*Incantations for the southwesterly winds so vital to sailors* (“Karuabu”), registrados el 26 de diciembre de 1905 en Papúa Nueva Guinea por el etnógrafo austriaco Rudolf Pöch, renombrado pionero en la creación de documentales y grabación de sonidos. Usando el llamado “archivofonógrafo” fue capaz de obtener grabaciones únicas de sonidos indígenas e historias contadas en el lenguaje de Papúa por los propios nativos.

-*Un pantano en un bosque*, 1666 (Múseo del Ermitage). Jacob Isaacksz van Ruisdael.

-*The Ice Tale*, en *My Great Grandfather's Portfolio*, tercera edición.

Leído en alemán por el Dr. Josef Mohr, grabado por Heiner Goebbels.

Leído en francés por René González, grabado por Heiner Goebbels.

-Concierto italiano en fa mayor. BWV 971. Johann Sebastian Bach.

-Extracto de una entrevista de Claude Levi-Strauss con Jaques Chancel. (“Radioscopie”, France Inter, 1988).

-William S. Burroughs, leyendo un extracto del texto *Nova Express-Tower Open Fire*.

-Malcom X. Extracto de una entrevista televisiva de principios de los años sesenta.

-*Caza nocturna*, circa 1960 (Ashmolean Museum, Oxford). Paolo Ucello.

-Cantos de los indios colombianos, extractos de una cinta grabada, añadidos al archivo de Heiner Goebbels durante un viaje a Sudamérica en 1985.

-*Kalimérisma*, cantos tradicionales griegos interpretados por Ekaterini Mangoúlia y grabados en 1930 por Samuel Baud-Bovy, pionero en etnomusicología.

-Adalbert Stifters, facsímil de la tercera edición de *My Great Grandfather's Portfolio*.

En el escenario

Heiner Goebbels, compositor y director

Desde los años setenta, Heiner Goebbels (Neustadt/ Weinstrasse, Alemania, 1952) se dedica principalmente a la composición musical en cine (para Helke Sander y Dubini, entre otros), teatro (para directores de la talla de Hans Neuenfels, Claus Peymann, Matthias Langhoff y Ruth Berghaus) y *ballet* (para el Ballet de Fráncfort). También es compositor y director, catedrático y gerente del Instituto para las Ciencias Aplicadas de Arte Dramático de la Universidad de Justus Liebig, además de presidente de la Academia de Hesia y miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín. A lo largo de su carrera ha publicado unos diez trabajos discográficos.

STIFTERS DINGE (LAS COSAS DE STIFTER)

En los años ochenta comienza a componer música para multitud de piezas y conciertos, frecuentemente basados en textos de Heiner Müller, como *Verkommenes Ufer*, *Die Befreiung des Prometheus* y *Wolokolamsker Chaussee*, entre otras. Desde 1988, Goebbels compone música de cámara para el Ensemble Modern (*Red Run*, *Befreiung*, *La Jalousie*) y el Ensemble Intercontemporain (*Herakles 2*).

En 1993, dirige la pieza de música-teatro *Ou bien le débarquement désastreux* en París y en 1995 crea para el Theater am Turm de Fráncfort, *Die Wiederholung*. En 1994 estrena *Surrogate Cities*, una composición de noventa minutos para orquesta, encargo de la Alte Oper Frankfurt con interpretación de la Junge Deutsche Philharmonie, dirigida por Peter Rundel.

Dos años después, en 1996, por encargo de Donaueschingen, compone *Industry & Idleness*.

El espectáculo *Walden* fue creado en 1998 para la primera gira de la recién creada Ensemble Modern Orquesta. Sus proyectos para esta compañía durante los últimos quince años le han valido numerosas invitaciones a distintos teatros y festivales, llegando al público de más de treinta países.

Schwarz auf Weiß (Negro sobre blanco), presentada en la edición anterior del Festival de Otoño de Madrid, fue creada en Fráncfort en 1996 para dieciocho músicos del Ensemble Modern y todavía está en el repertorio de la compañía.

En abril de 1998 tiene lugar el estreno en Lausana de *Max Black*, con André Wilms. Este mismo año, Goebbels, junto al Ensemble Modern, rinde tributo a Hanns Eisler con *Eislermaterial*, espectáculo que se estrena en Múnich.

En el año 2000 crea la instalación sonora *Timelos y Fin de Soleil* en el Centre Pompidou de París.

En 2002 ve la luz su primera ópera, *Landschaft mit entfernten Verwandten (Paisaje con parientes lejanos)* y en este mismo año, en el que Goebbels celebra su cincuenta aniversario, publica su primer libro, *Komposition als Inszenierung*.

Después de *La reprise* (1999) y *Hashirigaki* (2000), Heiner Goebbels monta en el Théâtre Vidy-Lausanne, *Eraritjaritjaka*, basado en las palabras de Elias Canetti, con André Wilms y el Mondriaan Quartet. Por esta pieza, este compositor y director alemán ha recibido más de seis premios europeos, como el Herald Angel Award, el Prize Opus Stage, el Grand Prix de la Critique 2005 y el Grand Prix Mira Trailovic 2005 en el XXIX Bifet Festival de Belgrado.

Además, Heiner Goebbels ha sido galardonado con más de veinticinco premios en diferentes países del mundo.

En esta edición del Festival de Otoño dirige *I went to the house but did not enter*, con el Hilliard Ensemble.

Adalbert Stifter, escritor y pintor

Adalbert Stifter (1805, Oberplan, Bohemia) comenzó sus estudios en la abadía benedictina de Kremsmünster. En 1824 ingresa en la Universidad de Viena y dos años después se casa con Fanny Greipl. Tras el fracaso de su matrimonio, conoce a su segunda mujer Amalia Mohaupt. La publicación de su primera novela, *Der Kondor*, le vale el reconocimiento del público. Durante ocho años vive de sus escritos y de impartir clases particulares. En 1841 ve la luz *Die Mappe meines Urgrossvaters*. Después de las revoluciones de 1848 es nombrado inspector de escuela primaria. En 1852 se publica *Bunte Steine (Piedras de colores)* y en 1857 *Der Nachsommer*.

Adalbert Stifter muere en Linz, en 1868, después de haberse rebanado la garganta.

Willi Bopp, diseñador de sonido

Willi Bopp, nacido en Fráncfort en 1964, estudió Biología y Antropología. Desde 1989 es técnico de sonido en el Mousonturm de Fráncfort y desde 1990 jefe de sonido del TAT, en esta misma ciudad. A partir de 1995 se hace responsable del espacio sonoro de espectáculos de Heiner Goebbels (*Noir sur Blanc*, *La reprise*, *Max Black*, *Même soir*, *Surrogate Cities*, *Eisler Material Film*, *Hashirigaki*, *Oilfields* y *Eraritjaritjaka*), del coreógrafo Saburo Teshigawara (*I was real, Q"*, *White Clouds*, *Absolute Zero*, *In-Edit*, *Luminous* y *Raj Packet 1 +2*) y del percusionista y cantante David Moss (*Survival Songs* y *Cage solo Performance*), entre otros. Ha colaborado también en grandes eventos como la Expo de Hanóver (1999-2000), el Congreso de IBM, el Mundial de Fútbol (2006) y la visita del Papa a Valencia (2006).

Entre los años 1999 y 2001 impartió clases de Sonido en el Institute for Applied Theatre Studies en la Giessen University.

Willi Bopp se encarga también del sonido de *I went to the house but did not enter*, también presente en esta edición del Festival de Otoño.

Hubert Machnik, compositor y guitarrista

Después de tocar en varios grupos y orquestas, Hubert Machnik ingresó en el Ensemble Modern en 1981, compañía de la que fue miembro hasta 1989. Ha compuesto música de cámara y música para teatro, danza, cine e instalaciones audiovisuales, así como colaborado con artistas e instituciones de la talla de Heiner Goebbels, la Berlin Philharmonic Orchestra, el Blindman Saxophone Quartet y la William Forsythe Company.

Klaus Grümberg, escenógrafo y diseñador de iluminación

Klaus Grümberg nació en Hamburgo y estudió Escenografía con Erich Wonder en Viena. A lo largo de su carrera ha trabajado como escenógrafo y diseñador de iluminación en espectáculos de directores como Tatjana Gürbaca (*Turandot*, *Rigoletto* y *The Black Monck*), Barrie Kosky (*L'Orfeo*, *Figaro*, *Lohengrin* y *The Flying Dutchman*) y Heiner Goebbels (*Max Black*, *Hashirigaki* y *Eraritjaritjaka*, entre otros).

En la actualidad se encarga de la escenografía de *Kiss me Kate* en la Komische Oper de Berlín, de *Carmen* en la Oper Leipzig y de *I went to the house but did not enter*, dirigida por Heiner Goebbels y programada también en esta edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Más en

www.vidy.ch

www.heinergoebbels.com

www.hmach.com

www.klausgruenberg.de

STIFTERS DINGE (LAS COSAS DE STIFTER)**Théâtre Vidy-Lausanne**

Idea, música y dirección
 Escenografía, iluminación y vídeo
 Colaboración musical y programación
 Espacio sonoro
 Asistente

HEINER GOEBBELS
 KLAUS GRÜNBERG
 HUBERT MACHNIK
 WILLI BOPP
 MATTHIAS MOHR

Con la colaboración del equipo artístico y técnico del Théâtre de Vidy:

Regiduría
 Robótica

MARC MOREAUX
 THIERRY KALTENRIEDER
 ROGER MONNARD
 MATTIAS BOVARD
 JÉRÔME VERNEZ
 WILLI BOPP
 ANDREW MIKKELSEN
 JEAN-DANIEL BURI
 FABIO GAGGETTA
 MATTHIAS MOHR
 ELODIE LOUBENS

Técnico de luces
 Vídeo
 Espacio sonoro
 Sonido
 Técnicos

Supervisión musical
 Tour manager

Producción: Théâtre Vidy-Lausanne

Coproducción: spielzeit´europa | Berliner Festspiele, Grand Théâtre de Luxembourg, schauspielFrankfurt, T&M-Théâtre de Gennevilliers/CDN y Pour-cent culturel Migros.

Encargo de Artangel London.

Con la ayuda de Pro Helvetia-Swiss Arts Council (para la gira).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

STIFTERS DINGE (LAS COSAS DE STIFTER)

Théâtre Vidy-Lausanne

Tip Berlin 4/10/07, Peter Laudenbach

Entrevista a Heiner Goebbels

La nueva creación de teatro musical de Heiner Goebbels, *Stifters Dinge*, presenta un escenario sin personas, ni cantantes, ni músicos, ni actores. En su lugar, la escena aparece poblada de cosas: piedras, cuencos de agua, nubes de niebla, pianos y un cuadro del siglo XVII. El trabajo se inspira principalmente en las descripciones de la naturaleza Adalbert Stifter (*My Great Grandfather's Portfolio*).

-¿Cuál es el argumento de su producción *Stifters Dinge*? ¿Tiene uno?

No se lo voy a decir. ¿Adónde nos llevaría eso? En cualquier caso no al teatro. El teatro debería sorprendernos siempre, avivar nuestra curiosidad, mostrarnos algo que no hayamos visto antes, algo que nos sea desconocido, un acertijo, tal vez algo de magia... esperemos y veamos.

¿La velada nos ofrece un concierto, una instalación sonora, una forma de meditación escénica o una nueva forma de teatro musical sin argumento?

-Gertrude Stein escribió: "Todo aquello que no es una historia puede ser una obra" y esa es la idea en la que me apoyo. Todos hemos escuchado muchísimas historias, cualquier mujer normal es capaz de contar una mejor de lo que lo haría yo. Si queremos que sea una forma de arte, el teatro debe creer en su propia realidad y no tratar de aleccionar sobre ella. En principio tiene razón en lo que respecta a *Stifters Dinge*, es una instalación teatral con distintos sonidos y voces –pero sobre todo se trata de una invitación a ver y a escuchar.

En esta pieza hay pianos en escena. Uno de ellos, electrónico, interpreta una composición de Bach. ¿Estamos ante una forma de reducir costes, una broma o un guiño a la tesis de Jonathan Meese de que el arte no necesita de las personas?

-Yo mismo interpreté la pieza de Bach. Desde luego no es una broma, representa más bien un momento autobiográfico porque fue con esta obra (aunque con otro movimiento) con la que, a los catorce años, obtuve mi primer y último éxito como pianista clásico... Pero un piano automático puede resultar muy conmovedor, especialmente si mientras suena llueve sobre él. Mis obras sí necesitan personas –personas que las crean y personas que las disfrutan. Sólo funcionan ante un público que entra en comunión con sus elementos. El trabajo es, entonces, mucho más individual y de mayor riqueza imaginativa de lo que podrías haber planeado. Sin duda, *Stifters Dinge* necesita de público. Sólo un ojo observador puede ver la obra que oculta.

¿Qué interés puede tener un compositor como usted, que ha estado profundamente comprometido con el apocalíptico Heiner Müller, en el soñador de la Biedermeier Adalbert Stifter?

-Los sueños decepcionan. Al leer la descripción del bosque en *My Great Grandfather's Portfolio* da la impresión de que Heiner Müller podría perfectamente haberla estudiado antes de escribir *Herakles 2*. Lo más interesante de Stifter es que los temas que elige y su forma de tratarlos ceden su lugar ante otras fuerzas (un buen ejemplo es la descripción de la tormenta de hielo y la tormenta de granizo). Si lo único que esperas es que concluya la descripción, entonces, evidentemente, resulta aburrido –así es como lo veía yo cuando iba a la escuela. Sin embargo, una vez que empiezas a interesarte por los elementos que permanecen desconocidos, a los que Stifter se refiere como "cosas", el texto puede llegar a ser extremadamente emocionante. El teatro tiende hacia la psicología, reduciendo los temas, los conflictos y las experiencias a la relación entre dos polos. En mi opinión hay mucho más que eso y suele dejarse de lado.

Usando grabaciones como *4 Fäuste für Hanns Eisler* y *collages* sonoros como por ejemplo material de O-Tone de las Sit-in Demos de Berlín, ha politizado su música. Al principio de su carrera se identificaba con la Sogennanten Linksradikalen Blasorchester [la Llamada Orquesta Radical de Izquierdas] en la escena Sponti de Frankfurt como parte de un movimiento político. Más tarde tocó con Chris Cutler en la banda de punk artístico Cassiber. En la actualidad, la Orquesta Filarmónica de Berlín interpreta sus piezas. ¿Se trata de un desarrollo natural desde sus orígenes o simplemente del inevitable recorrido a través de las instituciones?

-Siguen sin gustarme del todo las instituciones. Busco condiciones de trabajo amistosas, utópicas, por ejemplo con una orquesta auto gestionada como la Filarmónica de Berlín o el Ensemble Modern.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

ES TRES S.R.L.

TEATRO

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

País: Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Traducción y adaptación: FERNANDO MASLLORENS y FEDERICO GONZÁLEZ DEL PINO Dirección: AGUSTÍN ALEZZO Interpretación: JULIO CHÁVEZ Iluminación: FÉLIX MONTI Escenografía: GABRIEL CARRASCAL Música: DIEGO VAINER Vestuario: CRISTINA VILLAMOR Asistente de dirección: LILI POPOVICH Ayudante de dirección: RAMÓN GAONA Asistente de escenografía: ESMERALDA DÍAZ -ESTRENO EN ESPAÑA-

La aristocracia refinada de una mujer inventada. La violencia salvaje de un superviviente a los embates del nacionalsocialismo. La venganza del niño maltratado por un padre incapaz de tolerar su travestismo. La aventura del presidiario liberado tras la entrada de los rusos en el Berlín de la II Guerra Mundial. La astucia del coleccionista de antigüedades para burlarse del comunismo. La sospecha de colaboracionismo con la Stasi. Y todo, sintetizado en una sola persona, Charlotte von Mahseidorf (1928-2002), que nació hombre pero fue siempre mujer y vivió una existencia inclasificable que atrajo la atención del escritor norteamericano Doug Wright (autor de, entre otras, *Quills* y *Memorias de una geisha*). *I am my own woman (Yo soy mi propia mujer)*, el texto surgido de las conversaciones de Wright con Charlotte von Mahseidorf, ganó el Premio Pulitzer (2004), el Premio Tony (2005) y el Premio Lambda (2005). Sobre el escenario, la estrella del cine argentino Julio Chávez -dirigido por Agustín Alezzo- es el encargado de interpretar a este ser múltiple, a veces dama delicada, a veces macho violento, con humor negro, sutileza y minimalismo. Chávez, que también se desdobra en el personaje del interlocutor -el propio Wright narrador- ha sido alabado por la crítica por su "extraordinaria labor y dotes camaleónicas" en la composición de un personaje que desborda ternura y patetismo. La pieza ha sido galardonada, entre otros premios, con el Tony Award y el Drama Desk Award, ambos en la categoría de Mejor Obra. *Yo soy mi propia mujer* se estrenó en Buenos Aires en enero de 2007.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Agustín Alezzo se inició en la actividad teatral en el año 1955 bajo la dirección de Alejandro Buero y Pedro Asquini, en el Nuevo Teatro. Hasta 1962 forma parte de los elencos de los teatros Juan Cristóbal y La Máscara, interpretando piezas de Brecht, Frisch y Kusch, entre otros. En la década de los sesenta desarrolla su labor en Lima y a inicios de los setenta vuelve a Buenos Aires, donde actúa en varios espectáculos de C. Gandolfo y A. Fernández. En 1968 debuta como director con *La mentira*, espectáculo al que siguen *Ejecución* y *El zoo de cristal*. Julio Chávez, ganador del Premio Clarín, del Premio ACE de Oro y del Premio de la Escuela de Actores, por *Yo soy mi propia mujer*, todos en la categoría de Mejor Actor, ha interpretado piezas de teatro bajo la dirección de L. Agustoni, C. Gandolfo y M. Cavia, entre otros. En cine, ha protagonizado, entre otras películas *Un oso rojo* -Mejor Actor en el Festival de Biarritz-, *El Custodio* - Mejor Actor en el Festival de Cine de La Habana y Cóndor de Plata- y *El otro* -Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín en 2007-. Entre las obras que ha dirigido, se encuentran *Rancho*-Una historia aparte y *Mi propio niño Dios*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Círculo de Bellas Artes
www.circulobellasartes.com
Del 22 al 24 de octubre a las 20 horas.
La Cabrera. Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte.
Día 1 de noviembre a las 20 horas.
San Lorenzo de El Escorial. Real Coliseo de Carlos III
Día 25 de octubre a las 20 horas.

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

Sobre el espectáculo

Yo soy mi propia mujer se basa en la vida de Charlotte von Mahseidorf, un extravagante personaje de Berlín del Este, conocido por coleccionar relojes, fonógrafos y muebles antiguos de la época de Guillermo II. Von Mahseidorf salió airoso de dos de los más opresivos regímenes del siglo XX, mientras se mostraba abiertamente travestido. Creó un museo en Berlín, que aún hoy sigue abierto, donde salvaguardó los objetos de arte y el mobiliario que rescató de los embates de la Segunda Guerra Mundial. Por este aporte al patrimonio cultural germánico fue distinguido con la Orden Alemana del Mérito después de la caída del Muro de Berlín. Sus años finales fueron muy controvertidos debido a las acusaciones de colaboración con la Stasi (policía secreta alemana).

En la obra, Wright viaja de Nueva York a Berlín para entrevistar a Charlotte y queda hechizado por su encanto y sus relatos sobre cómo logró sobrevivir.

Yo soy mi propia mujer bebe de varias fuentes: transcripciones entre Wright y Charlotte von Mahseidorf desde su primer encuentro en agosto de 1992, hasta enero de 1994; las cartas que intercambiaron hasta su muerte en el año 2002; los artículos publicados en diarios sobre su vida y los archivos de la Stasi.

En el escenario

Doug Wright, autor

Wright nació en Texas y terminó sus estudios en la Universidad de Yale en 1985. Obtuvo reconocimiento internacional por *Quills* (*Letras prohibidas: la leyenda del Marqués de Sade*), tanto en su versión teatral como en la cinematográfica; por los libretos de *Tonny Bennett: An American Classic*; y por el film *Memorias de una geisha*.

En 2006 escribió *Grey Gardens*, una comedia musical sobre Edith Bouvier Beale y su hija Edie, tía y prima respectivamente de Jacqueline Kennedy Onassis.

Doug Wright es uno de los pocos autores que han conseguido ganar el Premio Pulitzer y el Tony en 2004, y el Premio Lambda en 2005 por un mismo texto: *I Am My Own Wife* (*Yo soy mi propia mujer*).

Agustín Alezzo, director teatral

En 1955, Agustín Alezzo comienza su carrera teatral en el Nuevo Teatro, con obras de Wilfredo Jiménez, Pirandello y Rosso de San Secondo, bajo la dirección de Alejandro Buero y Pedro Asquini.

Hasta el año 1962, forma parte de los elencos de los teatros Juan Cristóbal y La Máscara, bajo la dirección de Hedy Crilla, en obras de Bertolt Brecht, Rodolfo Kasch, Olivari y Tuñón, Rodolfo Usigli, G.B. Shaw, Ricardo Halac, Willis Hal y Max Frisch. De 1964 a 1965 desarrolla su carrera en Lima (Perú) bajo la dirección de Reynaldo D'Amore y Alonso Alegría, Philip Toledo y Héctor Sandro, en obras de Lorca, Wilde, Edward Albee, Tennessee Williams y Jean Cocteau.

En el año 1968 debuta como director de *La mentira*, de Natalie Serrate. Le siguen *Ejecución*, *Romance de Lobos*, *Botín*, *Las brujas de Salem*, *Tiempo de vivir*, *Despertar de primavera*, *Solo 80*, *Nuestro pueblo*, *La cal viva*, *Al fin y al cabo es mi vida*, *Paternóster*, *La casita de los viejos*, *La conversación*, *En boca cerrada*, *Memorias de un adolescente*, *Cartas de amor en papel azul*, *Caídos del cielo*, *Danza de verano*, *Recuerdo de dos lunes*, *El jardín de los cerezos*, *Ricardo III* y *El zoo de cristal*, entre otras muchas obras.

Agustín Alezzo también se ha interesado por la docencia teatral: en 1966 fundó su estudio privado para actores y directores, que ha continuado en activo ininterrumpidamente hasta la fecha. En 1970 y 1992 trabajó en la Escuela de Arte Dramático como profesor de Actuación, Pedagogía y Dirección teatral. Ha impartido cursos en España, Colombia y Perú.

Entre los premios recibidos por Alezzo se encuentran: Mejor Actor por *El zoo de cristal*; Estrella de Mar por la dirección de *En boca cerrada*; Premio Municipal por la puesta en escena de *Danza de verano*; Premio María Guerrero y Premio ACE por la puesta en escena de *Master Class*; y Premio Konex por su labor en la década de los 90, entre otros premios.

Julio Chávez, actor

El actor argentino Julio Chávez se formó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático junto a nombres de la talla de Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo y Augusto Fernández. En teatro ha interpretado las obras: *Lazarillo de Tormes* (1976), *Informe para una academia* (1980), *Homenaje* (1980), *En boca cerrada* (1985), *Fausto* (1988), *Madera de reyes* (1994), *La gaviota* (1996), *El vestidor* (1997) y *Ella en mi cabeza* (2005-2006). Para el cine, ha interpretado papeles en *No toquen a la nena* (1976), *La película del rey* (1986), *Un muro de silencio* (1992), *Extraño* (2001), *Un oso rojo* (2002) y *El Custodio* (2005), entre otras películas.

En televisión, ha participado en la miniserie de la HBO *Epitafios* en la temporada 2003-2004.

Ha dirigido *Rancho-Una historia aparte* y *Mi propio niño Dios*, así como recibido multitud de premios. En 1976, Mejor Actor en el Festival de La Coruña por *No toquen a la nena*; en 1987 Mejor Actor del Año Coca Cola de las Artes y las Ciencias por *La película del rey*; y en 1997 Mejor Actor por *El vestidor*, otorgado por la Asociación de cronistas del espectáculo.

En 2007 recibe el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín por *El otro*.

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

Fernando Masllorens y Federico González del Pino, traductores y adaptadores

Empezaron su actividad teatral en 1978 y desde entonces han trabajado como traductores, adaptadores, productores, empresarios teatrales y agentes literarios.

Entre sus trabajos se encuentran: *Caja de sombras*, *Papá*, *Emily*, *Adiós mamá*, *Chispas*, *Cartas de amor*, *Mamá*, *Extraña pareja*, *Charlotte*, *Flores de acero*, *Danza de verano*, *Monólogos de la vagina*, *Art*, *Querido mentiroso*, *Los productores*, *La duda* y *¿Quién teme a Virginia Woolf?*, entre otros muchos.

Fueron nominados para el Premio Teatro del Mundo (Universidad Nacional de Buenos Aires) en 1988 por *Humores que matan*, *Ángeles en América* y *Cristales rotos* y en 2002 ganaron dicho premio por su versión de *Copenhague*. También recibieron el Diploma al Mérito Konex 2004 al ser incluidos entre las cien figuras más destacadas de la última década de las letras argentinas.

Gabriel Carrascal, escenógrafo

Su actividad como escenógrafo se inicia en el año 1984 cuando obtiene una beca para los cursos de Escenografía en el Teatro alla Scala de Milán. Antes, Carrascal había orientado su carrera profesional a la escultura y la ingeniería.

Ha diseñado la escenografía y el vestuario de obras como *La zapatera prodigiosa*, *El retablillo de don Cristóbal*, *El enfermo imaginario*, *La gaviota*, *El método Gronholm*, *El verdugo* (por la que obtuvo el Premio a la Mejor Escenografía en el 2001), *La celosa de sí misma*, *Un día cualquiera*, *Romancero gitano*, *Delirio*, *Timón de Atenas*, *El ahorcado* y *La pasión de Drácula*.

Ha sido también director artístico de veinte películas, entre ellas, *En la ciudad sin límites*, *Lisboa*, *Las razones de mis amigos*, *La distancia*, *Los pasos perdidos*, *Retrato de mujer con hombre al fondo*, *Me llamo Sara*, *Cuestión de Suerte* y *El menor de los males*; así como de las series de televisión *Salchichas con setas*, *Villarriba* y *Villabajo*, *Un hombre solo* y *Cita con el destino*.

Carrascal ha colaborado como escenógrafo y director de arte con Norma Leandro, Luis Olmos, Fernando Fernán Gómez, Antonio Llopis, Enrique Gabriel, Gerardo Herrero, José Luis García Berlanga, Rosa María Sardá y Fernando Colomo, entre otros muchos.

En 1992, se ocupó de la escenografía y dirección escenográfica del Pabellón de España en la Expo de Sevilla.

Ganó el Premio Max 2001 a la Mejor Escenografía por la obra de teatro *El verdugo*.

Diego Vainer, compositor y músico

Se inició en el ámbito de la música académica y ha incursionado en distintas formas de composición, producción e interpretación de *rock*.

En 1993 crea *Fantasías animadas*. Ha editado cuatro discos de música electrónica y se ha encargado de la producción de los siguientes proyectos discográficos: *El otro yo*, *La portuaria* y *Rosario Bléfari*. Colaboró con Daniel Melero en su disco *Piano* y con Gustavo Santaolalla para su proyecto *Bajofondo Tango Club*.

En teatro, ha trabajado en proyectos como *Todos contentos* y *Patito feo*; en cine, en *Los guantes mágicos*, *Pueblo Chico* y *Fotografías*.

Entre sus intervenciones sonoro-musicales se encuentran *Des-límites* y *Rodeo*, entre otras.

Félix Monti, diseñador de iluminación

Monti ha diseñado la iluminación para obras como *Las últimas horas*, *Rompiendo códigos*, *Doña Disparate* y *Bambuco*, *La lista completa*, *El televidente*, *El jardín* y *El pelicano*, entre otras muchas.

En cine filmó con Luis Puenzo, *La historia oficial*, ganadora del primer Premio Oscar para Argentina.

Ha sido director de fotografía con creadores de la talla de Héctor Olivera, Robert Duvall y José Luis Garci, entre otros.

Ha recibido siete veces el Cóndor de Oro a la Mejor Fotografía dado por Cronistas. También recibió el Premio Anual a la Labor Teatral Trinidad Guevara por el diseño de iluminación de *Bartleby el escribiente*.

Cristina Villamor, diseñadora de vestuario

Desde 1988 hasta 2006 participó, encargada de la escenografía y el vestuario de obras como *Blanca y radiante*, *Cuentos chinos I*, *Pessoa a persona*, *Corazón disparatado*, *Las pequeñas patriotas*, *En la columna*, *El collar de la paloma*, *Ver y no ver*, *Hamburguesas* y *Pecar de pensamiento*, entre otras muchas.

En 2006 ganó el Premio Estrella de Mar por la escenografía de *Besitos de coco*.

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

Es Tres S.R.L.

Traducción y adaptación

FERNANDO MASLLORENS
 FEDERICO GONZÁLEZ DEL PINO
 AGUSTÍN ALEZZO
 JULIO CHÁVEZ
 FÉLIX MONTI
 GABRIEL CARRASCAL
 DIEGO VAINER
 CRISTINA VILLAMOR
 LILI POPOVICH
 RAMÓN GAONA
 LUISA CAVANAGH
 ESMERALDA DÍAZ
 MANUELA GONZÁLEZ
 ROBERTO MOHR
 GARÓFALO
 OMAR POSSEMATO
 MARIANO LEGGIO
 CLAUDIO DIVELLA
 BLACK AND RED
 ROBERTO SUÁREZ
 COLOMBO-PASHKUS
 MARTÍN VATENBERG

Dirección

Interpretación

Iluminación

Escenografía

Música

Vestuario

Asistente de dirección

Ayudante de dirección

Asistente de iluminación

Asistente de escenografía

Realización de vestuario

Peluquería

Zapatería teatral

Operador de luces

Operador de sonido

Fotos

Diseño gráfico

Realización escenográfica

Prensa

Asistente de producción

Agradecimientos a Miguel Moyano, Lino Patalano, Marina Durañona, Viviana Arbelo, Camila Mansilla, Ruth Hiebel, Evelina Doura Collection.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

Es Tres S.R.L.

La Prensa, 11/01/07, Juan Carlos Fontana

Hay que hurgar bastante en la memoria para recordar un aplauso tan intenso y de tantos minutos de duración, como el que la noche del estreno de *Yo soy mi propia mujer* recibió el actor Julio Chávez, por su personificación del travesti alemán Charlotte von Mahseidorf.

También es cierto que pocas veces un actor logra una interpretación tan intensa, brillante y convincente, sin afectaciones de por medio y sólo apelando a una creación tan propia como inteligente.

La pieza del norteamericano Doug Wright es un unipersonal, en el que conviven en escena dos protagonistas: el propio Wright y Charlotte von Mahseidorf, uno de los personajes más famosos de Alemania. En *Yo soy mi propia mujer*, Doug Wright propone un recorrido por la vida de Charlotte von Mahseidorf. Su nombre verdadero fue Lothar Berfelde (Berlín, 1928-2002), aunque desde los catorce años decidió ser Charlotte y comenzar a vestir ropas femeninas.

La vida de Von Mahseidorf tiene la singularidad de aquellos que deciden vivir en la frontera de los cánones sociales establecidos..

Hijo de un padre nazi al que terminó asesinando, fue llevado preso y más tarde, cuando sale en libertad, aprovechando su experiencia y su debilidad por los muebles antiguos, de la época de Guillermo II, fundó en 1960 en Berlín el museo Gründerzeit, que aún existe.

Von Mahseidorf tuvo una vida de riesgo, perseguido por nazis y skinheads, es acusado de haber sido delator de la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este, no obstante supo formarse una carrera de coleccionista con una marcada debilidad por los fonógrafos, gramófonos y las fotografías de época.

En el documental que le dedicó al alemán Rosa von Praunheim, a principios de los 90, era muy curioso ver a la verdadera Charlotte observar con picardía la cara de la policía aeronáutica al observar su pasaporte en un aeropuerto y mirarlos con su vestido simple, con sólo algún detalle a color.

El valioso montaje escénico de Agustín Alezzo es absolutamente minimalista y contundente.

El director consiguió la complicidad del actor, que el espectador haga un viaje a través del tiempo. Cuando el personaje de Charlotte relata momentos de su vida ante un grabador, supuestamente entrevistada por el verdadero autor de la obra, Doug Wright, el espectador tiene la sensación de que una parte del pasado se adueña del presente.

Esa magia, la poética que se desprende de esos momentos íntimos, la sutil y simple ironía de Charlotte al hablar de esos muebles, o de ese caserón que alberga su museo en Berlín y que él mismo dice haber reciclado, uno no sabe si admirar su obra o ensimismarse.

Queda claro que gana lo primero, porque la pieza no trata sobre la vida de un travesti. Sino de un sobreviviente de uno de los tantos genocidios de la humanidad y en la obra no importa la condición sexual sino la realidad de un ser humano que intentó mantener viva la llama de la pasión hacia una vida que le jugó bastante fiero.

La obra está basada en las memorias de la propia Charlotte von Mahseidorf, que llevan el mismo título de la pieza, *Yo soy mi propia mujer*, y en escritos y entrevistas que Doug Wright le hiciera antes de morir en 2002. Bajo esta impronta, el relato por momentos se vuelve algo denso en su farragosa descripción de detalles. Aunque Julio Chávez consigue alivianar la catarata de datos y anécdotas, con una actuación, en la que un cambio de voz, o mínimos movimientos -como un cruce de piernas-, consigue transmitirnos una de las mayores armas de supervivencia: su seducción.

Iluminación, vestuario, escenografía y música resultan un efectivo complemento de este espectáculo de belleza artística memorable.

Revista Noticias, Ernesto Schoo

(...) Hay también una correspondencia evidente entre la realidad de una Charlotte que se construye un personaje y lo sostiene a través de infinitas peripecias y que hace de una mentira su propia verdad, y la tarea del actor, empeñado en lo mismo: lograr esa misteriosa alquimia que lo transforma en otro y le permite revelar, mediante el artificio, una certeza referida a los vaivenes de la ambigua condición humana.

Para esto, además del imprescindible talento del protagonista, se ha necesitado un mago capaz de orquestar las varias contribuciones al espectáculo, vinculando la sugestión de la luz con la sobriedad de la escenografía: Agustín Alezzo trepa a una cumbre gloriosa.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Odin Teatret
www.odinteatret.dk

Foto: Tony d'Urso

MÚSICA-TEATRO

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

País: Dinamarca | Idioma: español, alemán e italiano | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Dirección: EUGENIO BARBA Interpretación: KAI BREDHOLT, ROBERTA CARRERI, JAN FERSLEV, TAGE LARSEN, AUGUSTO OMOLÚ, IBEN NAGEL RASMUSSEN, JULIA VARLEY, TORGEIR WETHAL, FRANS WINTHER y DONALD KITT
-ESTRENO EN MADRID-

“UN ESPECTÁCULO QUE CELEBRA NUESTRA ÉPOCA DE INDIFERENCIA E INJUSTICIA...” -Eugenio Barba

Odin Teatret, liderado por el teórico, director y antropólogo teatral Eugenio Barba (Italia, 1936), presenta en esta edición del Festival de Otoño de Madrid *Las grandes ciudades bajo la luna*, pieza estrenada en septiembre de 2003 en Bielefeld, Alemania. En los últimos años, Odin Teatret ha actuado en cincuenta y ocho países y creado más de setenta espectáculos, muchos de ellos sobre la base del trueque cultural, con la intención de, en palabras de la compañía, “desafiar los prejuicios, las dificultades lingüísticas y las diferentes formas de pensamiento, juicio y comportamiento”. En lo alto, la luna observa. Observa y se balancea sobre ciudades en llamas, sobre metrópolis de Europa y Asia, desde Hiroshima a Halle, desde la China imperial a Alabama. Su voz suena burlona o sorprendida. A veces indiferente, a veces dolorosa. Fría o incandescente, no sabe de melancolías pero tampoco conoce el consuelo. El heterodoxo Odin Teatret, famoso por su potente labor social, ofrece este espectáculo con textos de Bertolt Brecht, Jens Bjørneboe y Ezra Pound; con música y poemas que glorifican las tragedias de nuestro tiempo...

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

El Odin Teatret nació en octubre de 1964 de la mano del teórico y director teatral Eugenio Barba (Italia, 1936). El grupo empezó ensayando en un refugio antiaéreo de Noruega hasta que el pueblo de Holstebro (Dinamarca) invitó a la *troupe* a crear un laboratorio teatral en una granja del lugar. Desde 1974, Odin Teatret ha desarrollado su particular forma de acercarse a las artes escénicas, con la práctica de lo que el propio Barba ha denominado “teatro de trueque”, un intercambio con la comunidad mediante una actuación. Algunas de las piezas más populares de la compañía son *Ferai* (1969), *Min Fars Hus* (1972), *Brecht's Ashes* (1980), *The Gospel According to Oxyrhincus* (1985), *Talabot* (1988), *Kaosmos* (1993) y más recientemente *Ur-Hamlet* (2006). Eugenio Barba emigró a Noruega en 1954, país en el que se graduó en Francés, Literatura e Historia de la Religión por la Universidad de Oslo. Se formó teatralmente en Polonia, donde trabajó durante tres años con Grotowski y en la India, convirtiéndose en experto en *kathakali*, forma tradicional de teatro de este país, antes de fundar la International School of Theatre Anthropology en 1979.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
www.teatroabadia.com
Del 22 al 24 de octubre a las 20.30 horas.

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

Con nombre propio

Las grandes ciudades bajo la luna nació por casualidad de un trueque que realizó nuestro teatro con un grupo de pacientes de un hospital psiquiátrico en Bielefeld, Alemania, en el 2003. Pensábamos presentarlo sólo una vez. Se ha vuelto, en cambio, parte de nuestro repertorio. El espectáculo describe sosegadamente escenas de destierro, de matanzas y abusos de la historia del siglo XX, acompañadas con cantos de poetas queridos por nosotros: Bertolt Brecht, Jens Bjerneboe, Ezra Pound.

Nunca he creído que el teatro pueda prescindir de ser político. Para el Odin esto no quiere decir hablar de política, sino tener una política, una visión de cómo es el mundo y de cómo, en cambio, lo queríamos. Dos mundos. Y entre ellos una gran distancia que imagino como un desierto en el que florecen las calaveras y los huesos que la Historia nos ha dejado.

Cuanto más grande es la distancia entre estos dos mundos, más probable es que ésta degenera, para cada uno de nosotros, en una sensación de impotencia que con el tiempo se expresa en una indignación inerte y acaba traicionando - no a nuestros compañeros o a nosotros mismos - sino a nuestra juventud. Llegó el momento en que nos decimos: "es sabio resignarse, fueron todas quimeras. Tenemos derecho a estar cansados."

En cambio, se pueden cabalgar quimeras toda la vida sin nunca vencer, pero sin ser derrotados. Lo que se pone en juego, en realidad, no es cambiar al mundo, sino vivirlo dignamente. El factor decisivo, más que las circunstancias, es nuestra capacidad de usar instrumentos apropiados.

El antídoto para combatir nuestra tendencia a resignarnos tiene muchos nombres. Usaré el más genérico de "poesía". Puede parecer un término patético y abusivo. Pero tengo en mente algunas frases de García Lorca cuando explicó con palabras simples qué era la poesía de Neruda - o mejor dicho: qué no era. Dijo: "Neruda se mantiene frente al mundo lleno de sincero asombro y le faltan los dos elementos con los que han vivido tantos falsos poetas: el odio y la ironía. Cuando va a castigar y levanta la espada, se encuentra de pronto con una paloma herida entre los dedos".

Era octubre de 1934, en la universidad de Madrid. No pasarán ni siquiera dos años, y García Lorca será él mismo una paloma asesinada.

Profesionalmente, me considero un hombre de teatro de origen polaco. No porque me reconozca en un estilo o en una escuela polaca, sino porque he aprendido a hacer teatro en una tierra en la cual quién hacía teatro arriesgaba el conformismo, la cobardía o bien - si no la vida - el ostracismo, el exilio o la cárcel. Jerzy Grotowski, Ludwik Flaszen y todos los que consideraba compañeros y maestros practicaban un riguroso pesimismo del intelecto - y un encendido optimismo de la voluntad. De este optimismo hacía parte el trabajo teatral (derroche de energías, perfeccionismo, espiritualismo, dedicación sin objetivo aparente, y hasta ansiedad metafísica) para construir obras desengañadas, materialistas y duras. Pero generosas respecto a los espectadores, con una riqueza de formas, derroche, erotismo, suntuosidad de los cuerpos y las voces: un teatro pobre. Fue en Polonia donde aprendí a actuar según una economía política, que no se basa en el ahorro y la cautela, sino en el exceso de los recursos en una actividad que traspasa los límites del teatro como género estético. Creo intensamente que el teatro puede ser usado como una moneda de cambio, y como un medio para subrayar la diversidad.

Mientras escucho los cantos de la luna que contempla las grandes ciudades y sus peligrosas y ofensivas ilusiones, no olvido el futuro. En noviembre del 2008 volveré con todo el Odin Teatret a Ayacucho, en Perú, donde en 1978 participamos del primer Encuentro del teatro de grupo latinoamericano, y allí encontraremos a veteranos y jóvenes de aquella práctica de la independencia y la disidencia que puede ser nuestra profesión. En el 2009 el Odin cumplirá 45 años. Espero que sigamos siendo como un elefante centenario que sigue comportándose como un cachorro. Celebraremos nuestro cumpleaños en Wrocław, en Polonia, con un espectáculo gigantesco, *Ur-Hamlet*, con cien actores de muchas culturas teatrales. Es una buena forma de recordar los cincuenta años de la fundación del Teatr 13 Rzedow de Jerzy Grotowski, Ludwik Flaszen y una media docena de actores. En Holstebro, en las pausas de nuestros viajes, estamos preparando un nuevo espectáculo que por ahora llamo *XL*, Extra Large. Estará listo a fines del 2009. Deberá poder contenerse en un cuarto minúsculo, lleno de actores, de espectadores, de vestuario y materiales como el almacén de un cambalachero ebrio, con estrellas en el cielo del techo y peces encantados en la bañera. Continúo los preparativos para una sesión de la ISTA en Hungría, una "semana" del Odin en Holstebro y a otra en Turquía. Y me preparo a realizar una *Festuge*, una semana de fiesta también en Holstebro, la pequeña patria de nuestro teatro inmigrante, para que nuestros conciudadanos vivan como motivo de orgullo nuestra presencia extranjera entre ellos.

Todos estos empeños que obstruyen el calendario - que a veces parecen gritarme contra los años de mi edad y la de mis compañeros - quizás sean imprudentes. Yo no puedo prescindir de llamarlos "poesía."

Cuando García Lorca terminó su breve presentación de Pablo Neruda, se dirigió directamente a los mismos oyentes recordándoles que hay una luz escondida en los poetas. Es importante percibirla para seguir nutriendo aquel grano de locura que cada uno de nosotros tiene dentro de sí, y sin el cual es imprudente vivir.

Dijo exactamente así: imprudente.

Eugenio Barba

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

En el escenario

Eugenio Barba, director teatral

Eugenio Barba nació en 1936 en Brindisi, Italia y creció en la ciudad de Gallipoli. A pesar de haberse formado en la Academia Militar de Nápoles, pronto abandonó la idea de seguir los pasos de su padre y enrolarse en una carrera militar.

Decide, en 1954, emigrar a Noruega donde trabaja como marinero y soldador antes de graduarse en Francés, Literatura e Historia de la Religión por la Universidad de Oslo.

En 1961 viaja a Varsovia para estudiar Dirección Teatral. Un año después y durante los tres años siguientes, se une a Jerzy Grotowski, que en ese momento lideraba el Teatr 13 Rzedow en Opole.

En 1963, durante un viaje a la India, entra en contacto con el *kathakali* -forma tradicional de teatro de este país- y escribe un ensayo sobre este género que se publicó en Italia, Francia, Estados Unidos y Dinamarca.

Su primer libro, titulado *In Search of Lost Theatre*, se publicó en 1965 en Italia y Hungría.

En 1964, Barba vuelve a Oslo y funda su propio grupo teatral reuniendo a un grupo de jóvenes que no habían sido admitidos en la Oslo's State Theatre School. El 1 de octubre de 1964 nace el Odin Teatret cuyos primeros ensayos tienen lugar en un refugio antiaéreo. Su primera producción *Ornitofilene*, del autor noruego Jens Bjørneboe, se presentó en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Después, el pueblo danés de Holstebro, situado al noroeste del país, invita a Barba y a su *troupe* a crear un laboratorio teatral allí. Una vieja granja y una modesta suma de dinero fueron los pilares iniciales de esta aventura.

Durante los últimos cuarenta y dos años Eugenio Barba ha dirigido veintiséis producciones, algunas de las cuales han necesitado más de dos años de preparación. Entre las más conocidas se encuentran *Ferai* (1969), *Min Fars Hus* (*La casa de mi padre*, 1972), *Brecht's Ashes* (1980), *The Gospel According to Oxyrhincus* (1985), *Talabot* (1988), *Kaosmos* (1993), *Ode to Progress* (1997), *Inside the Skeleton of the Whale* (1997), *Mythos* (1998), *Salt* (2002) y más recientemente *El sueño de Andersen* (2004) y *Don Giovanni all'Inferno* (2006).

Desde 1974, Eugenio Barba y el Odin Teatret han diseñado su propia manera de estar presentes en el contexto social mediante la práctica del "teatro de trueque", un intercambio con la comunidad mediante una actuación. En 1979, Barba fundó ISTA (International School of Theatre Anthropology). Además, es asesor de revistas especializadas como *The Drama Review*, *Performance Research*, *New Theatre Quarterly* y *Teatro e Storia*.

Entre sus últimas publicaciones, traducidas a varios idiomas, se encuentran *The Paper Canoe* (Routledge), *Theatre: Solitude, Craft, Revolt* (Black Mountain Press), *Land of Ashes and Diamonds. My Apprenticeship in Poland*, con un epílogo de veintiséis cartas de Jerzy Grotowski a Eugenio Barba (Black Mountain Press) y, en colaboración con Nicola Savarese, *The Secret Art of the Performer* (Centre for Performance Research/ Routledge).

Eugenio Barba es Doctor Honoris Causa por las universidades de Aarhus, Ayacucho, Bolonia, La Habana, Varsovia, Plymouth, Hong Kong. Ha recibido el Reconocimiento al Mérito Científico de la Universidad de Montreal y ha sido galardonado con el Danish Academy Award, el Premio de la Crítica de México, el Premio Diego Fabbri, el Premio Pirandello y el Sonning Prize de la Universidad de Copenhague.

Odin Teatret

El Odin Teatret nació en Oslo (Noruega) en 1964 y continuó su andadura en Holstebro (Dinamarca), cambiando su nombre por el de Nordic Theatre Laboratory/ Odin Teatret. En la actualidad, sus miembros provienen de doce países y tres continentes. Las actividades de este laboratorio teatral incluyen producciones propias, organización de encuentros teatrales y talleres así como de la llamada Odin Week (Semana del Odin), producción de vídeos y películas didácticas, investigación en antropología teatral, publicación de revistas y libros, exposiciones, conciertos, mesas redondas y colaboraciones con el Theatrum Mundi Ensemble.

En este casi medio siglo el Odin Teatret ha colaborado al crecimiento de su entorno cultural y a la colaboración internacional en materia teatral.

El Odin ha creado más de setenta piezas y actuado en cincuenta y ocho países. En el curso de estas experiencias, ha crecido una "cultura Odin", asentada en la diversidad cultural y el trueque: los actores de Odin Teatret presentan su trabajo a un colectivo determinado y, a cambio, reciben canciones, música y bailes de la cultura local. El trueque es un intercambio de manifestaciones culturales y ofrece no sólo una visión de otras formas de expresión, sino también una interacción social que desafíe los prejuicios, las dificultades lingüísticas y las diferencias de pensamiento, juicio y comportamiento.

En España, el Odin Teatret ha participado en el Festival Internacional Madrid Sur y el Festival de Otoño 2004 con *El sueño de Andersen*, entre otros festivales y espacios.

Más en

www.odinteatret.dk

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

Odin Teatret

Dirección, texto y escenografía
Interpretación

EUGENIO BARBA
KAI BREDHOLT
ROBERTA CARRERI
JAN FERSLEV
TAGE LARSEN
AUGUSTO OMOLÚ
IBEN NAGEL RASMUSSEN
JULIA VARLEY
TORGEIR WETHAL
FRANS WINTHER
DONALD KITT

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

Odin Teatret

La Gazzeta di Lecce,06/10/05

El espectáculo que Eugenio Barba ha construido tiene el espíritu de Bertolt Brecht. Según ha escrito el director italiano no es necesario plantearse en términos generales la relación con las ciudades.

Las ciudades son muchas, las realizadas a escala, las que encarnan el urbanismo del poder o la idolatría monumental y solemne. Pero son también agujeros subterráneos a los que el pueblo puede asomarse y aflorar por un momento y luego desaparecer... Las ciudades se presentan como un nudo de líneas de confines entre territorios diversos. Líneas de encuentros y conflictos. Y además de la ciudad, la luna. La voz de la luna que es indiferente, dolorosa, fría, incandescente. Su misericordia ignora melancolía y consuelo.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Compagnie Objet Direct

Foto: K. Blanc

DANZA

L'HOMME ASSIS DANS LE COULOIR

País: Francia | Idioma: francés | Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio)

Concepción escénica y coreográfica inspirada en la obra de Marguerite Duras: RAZERKA BEN SADIA-LAVANT Bailarina: SARAH CRÉPIN Bailarín invisible: ALEXANDRE THÉRY Voz: JACQUES DUTRONC y TAL BEIT-HALACHMI Escenografía: JANE JOYET Vestuario: RAZERKA BEN SADIA-LAVANT Iluminación: KOERT VERMEULEN-ACT Sonido: MICHEL OCHOWIAK-PHILIPPE MALLIER Asistente a la dirección: PAULINE D'OLLONE -ESTRENO EN ESPAÑA-

“¿EN QUÉ MOMENTO EL PLACER DE EXPONER EL CUERPO AL SOL SE HACE INSOPORTABLE? ¿POR QUÉ NOS DIVERTIMOS A VECES SUFRIENDO ESTE ARDOR HASTA EL DOLOR? EXTRAÑO JUEGO...” -Razerka Ben Sadia Lavant

Una mujer sola en un espacio tapizado con velos. Avanza y deambula. Un pensamiento, una sensación atraviesan su cuerpo y su espíritu. Una historia apresa su cuerpo, apresa su cuerpo en la luz blanca y quemada del plató. *L'homme assis dans le couloir* (*El hombre sentado en el pasillo*), el reencuentro imaginario o no de esta mujer y de este hombre, y el lento crecimiento del deseo... Ella danza lo que la historia no dice pero nos cuenta. Estamos entre la danza y decimos que estamos porque el cuerpo existe y el espectador lo contempla. Estamos en lo lúdico porque es todavía una vía posible para el intercambio. Estamos en la violencia porque es una pulsión pero también una reacción. Estamos en el erotismo porque el goce es también lo que nos salva. Ella danza la gracia en un cuerpo desequilibrado por la cohabitación de lo femenino y lo masculino. Su cuerpo será rozado, entrecortado, envuelto, encerrado por las velas irradiadas de luz. France Culture y el Atelier de Création Radiophonique se encargaron del tratamiento de las voces y de su difusión en el espacio. Es la visión de Razerka Ben Sadia Lavant: “Las dos voces las escucho con fuerza, sin afectación, sin depurar, manteniendo la dimensión de un texto leído al otro. El erotismo será también el reencuentro de estas dos voces. A través del texto, veo también un himno al amor y a la pureza, a la libertad de cada uno a ser dentro de su sexualidad y a navegar por su imaginario, sin barreras morales. Amo todas las palabras que nos transportan a nuestra prehistoria, a nuestras pulsiones que existen, viven y se expresan de la misma forma después de tantos años”.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

La directora, coreógrafa y bailarina Razerka Ben Sadia-Lavant comenzó su carrera en el mundo del maquillaje para moda (Lagerfeld, Gauthier), el teatro (Pradinas) y la danza (Philippe Découflé y Francesca Lattuada). En 1999 crea la compañía Objet Direct. Desde entonces pone en escena, sobre todo, obras de Nicolas Fretel: *Un garçon sensible* (2000-2001), *Taire* (2002), *Le projet H.L.A.* (2003-2006). Sarah Crépin estudió danza clásica y contemporánea en el conservatorio de Grenoble. Desde 1998 compagina su carrera de bailarina con la de creación coreográfica. Entre otras piezas, ha interpretado *Adieu, Sin arrimo y con arrimo* (François Raffinot), *We can build you* (Johanne Leighton), *Miroir sans tain*, *La jeune fille et la mort*, *Carmencita*, *Partitions au patio* (Myriam Naisy), *In food we trust* (Xavier Lot) y *Les demoiselles du Dr. Kru* (Anja Hempel).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro del Instituto Francés
Tel. 91 700 48 00
www.ifmadrid.com
Del 23 al 25 de octubre a las 20.30 horas.

L'HOMME ASSIS DANS LE COULOIR

Con nombre propio

Hay una especie de glorificación del sufrimiento en la mujer, pero que muchas mujeres niegan. Es el reino del sufrimiento. Es la mujer la que pertenece a ese reino, no es el hombre quien hiere. Lamento que muchas mujeres ignoren todo esto (...) Creo que es amplia la feminidad herida, todavía en nuestros días, por esta violencia del hombre sufrida por la mujer. Creo que si no hay esto, hay una sexualidad inválida en la mujer incompleta. Es como si cargáramos con nuestra propia Edad Media, estoy convencida, como si lleváramos en nosotras mismas esa barbarie primitiva, encallada con el tiempo desde hace siglos.

Marguerite Duras
Le ravissement de la parole (El encanto de la palabra), de Jean-Marc Turine

¿En qué momento el placer de exponer el cuerpo al sol se hace insoportable? ¿Por qué nos divertimos a veces sufriendo este ardor hasta el dolor? Extraño juego...

Toda esta confusión irracional nos revela -a ojos de los otros y de nosotras mismas- terriblemente emotivas, atormentadas y raras, necesariamente solas y felizmente huidizas.

¿Feliz Sísifo? Es necesario imaginarlo enrollado en los rayos de sol, arrullado por el calor hasta quemarse.

Razerka Ben Sadia-Lavant

L'homme assis dans le couloir es la historia de un Desbordamiento, es de este desbordamiento del que quiero hablar.

Razerka Ben Sadia-Lavant

Sobre el espectáculo

Propuesta estética

Motivación y objetivo de este espacio de representación

El estudio, un lugar de búsqueda y de creación, permite llevar el texto de *L'homme assis dans le couloir* a través de un conjunto de dispositivos: visual, bailado, vocal, sonoro, musical, de iluminación.

Experimentar técnicas visuales y sonoras al servicio de un texto escuchado e interpretado

Esta propuesta de puesta en escena nos vuelve a hacer reflexionar sobre el lugar del arte, de la escritura, de la danza y de las artes plásticas. No se trata de dar respuestas a través de la interpretación de una lectura basada en los sueños y fantasmas de una persona, inspirada en otras dos a las que ella observa, sino de intentar transmitir la emoción del texto y la experiencia del escenario al espectador.

El cuerpo flota en un espacio sobreexpuesto

Los elementos del cuerpo desaparecen en favor del movimiento del cuerpo, es tal el encadenamiento del gesto que traza, el *haiku* al pincel. La huella del cuerpo se imprime en nuestro espíritu como una sucesión de destellos, traduciendo de manera sincrónica un movimiento implícito, un movimiento de la bailarina imaginado por el espectador, cuyas facultades visuales, auditivas y emocionales serán aumentadas por la superposición de los soportes.

Dos espacios de representación coexisten en esta caja luminosa

¿Cómo el conjunto de dispositivos (interpretación-luz-escenografía-sonido) contribuye a la elaboración de un espacio en el que dos personajes imaginados por el narrador basculan en la surrealidad? El narrador se convierte prácticamente en un espectro. Es el testigo del arrebato, de la atracción y del amor casi geológico entre un hombre y una mujer.

El espectador y el oyente se convertirán también en testigos de esta confusión entre lo real y lo imaginario del sueño, el reflejo de un cuerpo quirúrgico y de un cuerpo de deseo.

Del espacio real, representado por la silla, al espacio quimérico que da a entender, el espacio escénico está definido por una iluminación cenital, puro fuego sobre el espacio de interpretación y sobre la bailarina.

El paso de un espacio a otro

El ritmo de las voces -hombre mujer- resuena en este espacio sobreexpuesto, de saturación de luz, produciendo un efecto de ondulación de sonidos, pasos y desplazamientos, del objeto silla al movimiento del cuerpo. Un objeto -su peso y su funcionalidad- ancla el espacio en lo real.

El cuerpo de la bailarina se convierte en un soporte, soporte real o fantasmagórico, según sus desplazamientos. El cuerpo se convierte en gesto.

L'HOMME ASSIS DANS LE COULOIR

El decorado

La idea para esta escenografía es trabajar sobre un espacio puro, abierto y fluido. Con los materiales que puedan recibir la proyección de las luces. La idea es que este espacio pueda ser atravesado como un bosque, movable y permeable, a veces transparente, ligero y fluido en el movimiento, a veces opaco y estable.

Las voces

Las voces serán puestas en escena. Jacques Dutronc ha iluminado con su voz y su lectura del texto el personaje complejo del hombre, aporta un color a la vez sensual, emotivo, frágil y viril. La voz de Tal Beït-Halachmi y la música que crea su acento constituyen una invitación al viaje hacia un horizonte indefinido, el que describe Marguerite Duras.

En el escenario

Razerka Ben Sadia-Lavant, coreógrafa

Razerka Ben Sadia-Lavant comenzó su carrera profesional como maquilladora de moda (Lagerfeld, Gauthier, etc.), el teatro (Pradinas) y la danza (Philippe Découflé y Francesca Lattuada) entre 1986 y 1993. Creó la compañía Objet Direct en 1999. Sus más recientes trabajos son *Le projet H.L.A.*, representada en el Théâtre de La Colline (2006) y en el Théâtre de Vidy-Lausanne (2005), con Denis Lavant, Jean-Pierre Leonardini, Elise Carrière, Françoise Guiol, Philippe Mallier y Mich Ochowiak. *Taire* (2002), con Marianne Groves, Nicolas Baby y Doctor L. en l'Embarcadère; *Un garçon sensible* (2001), con Denis Lavant, Lionel Chatton y Cédric Leroux, y *Drunk* (2001), con Gérard Morel y Denis Lavant. Todas estas obras de Nicolas Fretel y con la participación de la compañía Objet Direct.

Sarah Crépin, bailarina

Tras sus estudios de danza clásica y contemporánea en el Conservatorio de Grenoble y obtener un diploma universitario en Tecnología en Comunicación de Empresa, Sarah Crépin ha sido intérprete de *Adieu, Sin arrimo y con arrimo, Scandal point, Rift y remix* (François Raffinot); *We can build you* (Johanne Leighton); *Miroir sans tain, La jeune fille et la mort, Le murmure des anges, Carmencita, L'homme filigrane, Partitions au patio, La nuit transfigurée y Echec et mat* (Myriam Naisy); *In food we trust* (Xavier Lot); *Les demoiselles du Dr Kru* (Anja Hempel); *The wings of Deadalus, Mutating score, As so long baby songs and love will be* (Hervé Robbe) y *Meutes* (Fabrice Lambert).

Crépin crea coreografías en piezas como *Thorax, On the air* (2006); *Fortune cookies* (pieza para un actor, 2 bailarines, 2 momias, una caja de espejos sin azogue y un Peugeot 404) (2004) o *La bazooka ?/!* (pieza para 2 actores, 2 bailarines, 3 momias, una caja con mirilla y 30 sillas de ruedas) (2003).

L'HOMME ASSIS DANS LE COULOIR

Compagnie Objet Direct

Concepción escénica y coreografía
inspirada en la obra de Marguerite Duras
Bailarina
Bailarín invisible
Voces

Escenografía
Vestuario
Iluminación
Sonido

Asistente de dirección

RAZERKA BEN SADIA-LAVANT
SARAH CRÉPIN
ALEXANDRE THÉRY
JACQUES DUTRONC
TAL BEÏT-HALACHMI
JANE JOYET
RAZERKA BEN SADIA-LAVANT
KOERT VERMEULEN - ACT DESIGN
MICHEL OCHOWIAK
PHILIPPE MALLIER
PAULINE D'OLLONE

Producción: Théâtre National de Chaillot /Théâtre de Nîmes /Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg

Producción delegada: Compagnie Objet Direct

Con la ayuda de CULTURESFRANCE

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

L'HOMME ASSIS DANS LE COULOIR

Compagnie Objet Direct

Scènes 29/01/08, Patrick Sourd

Sarah Crépin baila sobre la voz de Jacques Dutronc, el invisible transmisor de este poema consagrado por Duras a los fantasmas femeninos

El ritmo de un par de tacones altos martilleando el suelo con paso rápido. Al escuchar estos misteriosos andares que se aproximan, uno se imagina a una joven... uno ya se la imagina muy bella. Bella es cuando sale a la luz después de haber llamado a la puerta de este lugar que podría ser su apartamento. Pero, tras ocho horas de trabajo, la prioridad de esta modistilla moderna es quitarse inmediatamente la máscara de vampiresa sensual para, repatingándose sobre una silla, permitirse por un instante llevar la de mujer agotada.

La ocasión de un *strep-tease* nervioso que, tras el abandono de un bolso, botines y una cazadora vaquera, y el hábil ocultamiento de un sujetador, nos la deja casi desnuda en las transparencias de su largo vestido de seda gris. Un canto, el de Tal Beït-Halachmi, la saca pronto de este dulce atontamiento que entre dos *rounds* los boxeadores saborean en sus esquinas del *ring*. Para llevar por primera vez a escena *L'homme assis dans le couloir*, de Marguerite Duras, Razerka Ben Sadia-Lavant opta por un diálogo de carne y escritura. El encuentro entre los cuerpos que bailan de Sarah Crépin y una voz reconocible, entre todas, la de Jacques Dutronc que, en *off*, encarna al *voyeur* invisible, transmisor de la poesía de este corto relato donde el erotismo se cruza con la pornografía. En treinta y cinco páginas, Marguerite Duras evoca con la mayor de las crudezas los meandros de la trayectoria del deseo femenino, sigue las huellas de un placer que, liberándose del respeto hacia sí misma, lanza todos los pudores a las ortigas.

Y los movimientos de este cuerpo que se atreve con lo obscuro, enfrentándose a la fealdad deformada del último abandono, son interpretados junto a los destellos de una escritura que pide mostrar siempre más. (...)

Libération 15/10/07, Marion Kerboeuf

La mujer del *Homme assis dans le couloir*

Ella entra de sopetón, tira su bolso al suelo, se quita la chaqueta, la deja sobre el respaldo del sofá, se sienta. Después se quita metódicamente el resto (medias, sujetador...) que pone trabas a su cuerpo. Al principio, uno se pregunta qué pasa. Por qué esta mujer que es bailarina -eso se ve- entra en escena como si volviera a su casa tras una larga jornada. Tres cortinas, dos paneles blancos, un sillón y esta mujer sobreexpuesta.

Tampoco se comprende este silencio, omnipresente, subrayado por los ruidos del estómago del vecino o el sonido de los proyectores que calientan. Después viene el texto de Marguerite Duras, una voz de hombre y una voz de mujer, las de Jacques Dutronc y Tal Beït-Halachmi. No captamos todavía qué hacemos en la intimidad de esta mujer. Y este texto que ella no interpreta...Ella parte hacia una fantasía. Uno se resiste, el espíritu se evade, la mirada sigue este cuerpo que se despierta y se mete bajo un velo transparente.

Sin darnos cuenta nos embarcamos en la historia de dos cuerpos, una historia de placer y de amor. El hombre está sentado en la oscuridad de un pasillo, la mira, luego se ven, se desean, se descubren. Y nosotros escuchamos las palabras de Duras y vemos la interpretación personal de Razerka Ben Sadia-Lavant a través del cuerpo de Sarah Crépin. En el texto hacen el amor, ella le hace gozar, ellos gozan juntos. Luego él la abofetea y ella le pide más. (...)

Finalmente, ella recupera el aliento, se relaja y baila satisfecha. Fin de la historia, la música estalla, las cortinas caen. La bailarina suelta amarras, se mueve al ritmo de secuencias musicales que se encadenan y se solapan. Placer del caos.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Compagnia Scimone Sframeli

Foto: Cannone/ Ulisse

TEATRO

LA FESTA

País: Italia | Idioma: italiano (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Autor: SPIRO SCIMONE Dirección: GIANFELICE IMPARATO Escenografía: SERGIO TRAMONTI Música: PATRIZIO TRAMPETTI
 Interpretación: FRANCESCO SFRAMELI, GIANLUCA CESALE, SPIRO SCIMONE Asistente de dirección: LEONARDO PISCHEDDA
 Director de escena: SANTO PINIZZOTTO -ESTRENO EN MADRID-

“LA INTERPRETACIÓN ES ASFIXIANTE, CRUEL, DEVASTADORA, SIN PERDER JAMÁS SU NOTA CÓMICA...”

- Gianni Manzella. *Il Manifesto*

La Compagnia Scimone Sframeli en colaboración con la Fondazione Orestyadi Gibellina presenta un espectáculo que surge de, en palabras del propio autor, “la necesidad de profundizar en las relaciones entre los seres humanos porque de esta búsqueda nace el conflicto y del conflicto nace el teatro”. Un padre, una madre, un hijo. Una jornada cualquiera, igual al día anterior y al siguiente, sometida al juego cruel de la indiferencia recíproca. Se celebran treinta años de matrimonio en el espacio geométrico de una cocina, en el recipiente cerrado del microcosmos familiar. Cada uno de los tres personajes recita su parte. *La festa* es el primer texto escrito por Spiro Scimone en lengua italiana, después de los dos precedentes en el dialecto de Mesina, *Nunzio* y *Bar*, de los cuales ha sido intérprete, siempre en colaboración con Francesco Sframeli. Pero es un italiano muy del sur, el suyo, tanto en la construcción de las frases como en la cadencia que los actores imprimen sobre el escenario. Diálogos brevísimos, contruidos con pocas palabras. Con un uso musical, casi *jazzístico*, sobre un ritmo sincopado que pone en evidencia la frecuente repetición y variaciones de un mismo tema. “Dentro de un núcleo familiar. Padre. Madre. Hijo. Un día en concreto. El aniversario de boda. La fiesta. Momento de desencuentro sobre la cotidianeidad vivida. Diálogo con tono de interrogatorio. Padre, Madre, Hijo intentan eludir la propia culpa... Tratan de desenmascararse los unos a los otros en un juego cruel. En suspenso. Nunca declarado. El juego se consuma en el silencio...” Así se acerca el director Gianfelice Imparato a *La festa*, cuyo estreno tuvo lugar en 1999 en Gibellina.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Spiro Scimone (Mesina, 1964) y Francesco Sframeli (Mesina, 1964) se formaron en la Scuola di Arte Drammatica de Milán y empezaron su carrera teatral representando textos de Beckett, Havel y Mrozek. En 1990 fundan la Compagnia Scimone Sframeli y en 1994 Scimone escribe su ópera prima, *Nunzio*, con la que gana el Premio IDI Autori Nuovi y la Medaglia d'oro IDI a la Dramaturgia (1995); en 1996 redacta el texto de *Bar* cuyo debut tiene lugar en el Festival di Taormina Arte en 1997, con dirección de Valerio Binasco y escenografía de Titina Maselli. Este mismo año, tanto Scimone como Sframeli reciben un Premio Ubu. En 2003 la Compagnia Scimone Sframeli coproduce junto al Festival d'Automne de París, el Kunsten de Bruselas, el Théâtre Garonne de Toulouse y Orestyadi di Gibellina, el espectáculo *Il cortile*. La pieza gana el Premio Ubu en el año 2004 como Mejor Texto Italiano. Scimone y Sframeli son también los directores e intérpretes de la película *Due Amici*, merecedora del León de Oro a la Mejor Ópera Prima en la Mostra de Venecia 2002. Sus obras se han representado en Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Canadá, Portugal, Holanda y en los más prestigiosos festivales europeos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
 Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
 Del 23 al 25 de octubre a las 21 horas.

LA FESTA

Con nombre propio

El Padre, la Madre y el Hijo, captados en la cotidianidad de una cocina HLM en Sicilia. “He comprendido por qué roncas”, dice la madre al padre, es la primera réplica de la pieza. Está también el tiempo que hace y la compra por hacer, pero hoy, sin embargo, no es un día como todos los días: es La Fiesta. Treinta años de matrimonio. Para lo mejor y, sobre todo, para lo peor. Cuando empecé a escribir *La festa* quería solamente trabajar sobre la lengua. Se dice siempre que es imposible escribir en italiano porque es muy difícil. Para mí era casi un reto.

La festa transcurre en una pequeña cocina popular. Al hilo de los ensayos, se convirtió en un espacio sencillo donde todo puede ser tragado. Denle a un niño una caja de cartón, será para él un gran castillo, embarcación o caverna. Algunos momentos son hilarantes, incluso si, en el fondo, son muy crudos. No es una pieza sobre los defectos sofocantes de la familia siciliana. Incluso si uno se inspira siempre en lo que mejor conoce, Francesco y yo necesitamos siempre profundizar en las relaciones entre las personas. De estas relaciones nace el conflicto, y del conflicto nace el teatro.

Spiro Scimone

(...)

Estas repeticiones y variaciones nos hacen explorar todas las posibilidades ofrecidas por las palabras, descubrir la necesidad de las palabras. Los tres personajes que se enfrentan en el escenario tienen armas bien afiladas y una larga experiencia. Se reprochan episodios deformados por sus recuerdos, un pasado a veces simplemente inventado. Las palabras engañan y son utilizadas para engañar. (...)

Un padre, una madre, un hijo se encuentran en el espacio de una cocina de geometría abstracta... Lugar cerrado donde evoluciona un microcosmos familiar, cubo de un blanco grisáceo, desagradable, delimitado por dos paredes donde se abren dos ventanillas estrechas que es totalmente necesario cerrar. El suelo está inclinado, las paredes torcidas, como si un temblor de tierra hubiera venido a perturbarlos... Todo naturalismo está excluido de la puesta en escena, como toda psicología de malos augurios (...)

La interpretación es asfixiante, cruel, devastadora, sin perder jamás su nota cómica.

Gianni Manzella

En el escenario

La compañía Scimone Sframeli

Cecchi nos ha enseñado algunas cosas que él mismo había aprendido de Jouvét. En nuestra compañía, el actor parte siempre de su voz, de su dicción. Se concentra en la manera de decir una palabra, en la manera en que debe ser pronunciada en función de la pareja que le da la réplica. De hecho, eso debe ser lo contrario. La voz debe nacer de una postura del cuerpo, es lo que debe trabajar un actor. Necesita conseguir dejarse llevar completamente, porque a través de la relación que se crea, a través de la concentración, llega a producir una voz que él mismo desconoce. Lo hemos comprendido rodando la película (*Due amici*). Esa es la verdadera manera artesanal de hacer teatro. Pero es también por eso por lo que no llegamos jamás al final. Se trata de un crecimiento continuo, una búsqueda perpetua. Es también por eso que es interesante, si no, ¡qué aburrimiento! Es por eso por lo que hemos elegido meternos los dos ahí y comenzar juntos nuestra exploración, si no no se llega a nada. Aunque nos gustaría conseguir hacer lo que nos habíamos propuesto.

Francesco Sframeli
Conversación con Gianni Manzella

Scimone ama excavar en la intimidad de los seres, descubrir los lazos que les unen. Lo consigue por el lenguaje, los silencios, la interpretación, por llevar a escena la expresión de sentimientos profundos, existenciales, que frecuentan sin cesar lo trágico.

Evelyne Donnarel, *Cien años de teatro siciliano*, L'Harmattan, 2005

LA FESTA

Spiro Scimone, autor, actor

En poco tiempo, Spiro Scimone se ha convertido en un autor de primer nivel entre la nueva generación teatral italiana. Jóvenes compañías en Europa se apoderan de este texto concebido para ser interpretado.

El autor Spiro Scimone es también actor, en la gran tradición italiana de Dario Fo o Eduardo De Filippo. Se ha puesto a escribir no por necesidad, sino, según él, “por imaginar una partitura a interpretar, un material del que se capture el cuerpo, el alma y la voz, para transformarlos en lenguaje de teatro”. Su actual cómplice, Francesco Sframeli, intérprete de todas las piezas y director de *La busta*, lo acompaña desde la infancia en Sicilia.

Los dos nacieron en 1964 en Mesina, ciudad portuaria industrial del noroeste de Sicilia, y estudiaron juntos Arte Dramático en Milán antes de conocer al director Carlo Cecchi en el Teatro Garibaldi de Palermo. Spiro y Francesco interpretaron la trilogía de Shakespeare *Amleto*, *Sogno di una notte di...* y *Misura per Misura* en el Teatro Garibaldi. En 1990 forman juntos la compañía que lleva sus nombres y Spiro Scimone se pone a escribir para su dúo. Seducido por la escritura teatral incisiva de los diálogos escritos en el dialecto siciliano de Mesina, Carlo Cecchi dirige *Nunzio*. Con esta primera pieza creada antes de los treinta años, Spiro Scimone recibe las más altas distinciones teatrales italianas: el premio IDI al Mejor Autor Novel y la Medalla de Oro IDI por la dramaturgia. En 1994 recibe el Premio Especial UBU. *Due amici*, la adaptación al cine de *Nunzio*, recibe el premio al Mejor Primer Film en la Bienal de Venecia de 2002.

Tras *Bar* (1996), escrita en siciliano, nueva variación sobre el tema de la amistad, Spiro Scimone elige el italiano para *La festa*, creada en el año 1999, y para *Il cortile*, en 2004: “Sentía la necesidad de probar la musicalidad de otra lengua. El sonido del siciliano es grave, profundo, cerrado, con percusión y metálico. La lengua italiana es menos entrecortada, pero permite el mismo tipo de rítmica”. Con su última pieza, *La busta*, en italiano, creada en 2006, Scimone cambia de registro para expresar una inquietud, una violencia sorda más próxima a Kafka.

El teatro de Spiro Scimone está actualmente traducido a muchas lenguas. En Francia, la Comédie Française presentó *La festa* en 2007, en una puesta en escena de Galin Stoev.

Cronología de las obras de la Compagnia Scimone Sframeli

En 1990-1993 Spiro Scimone y Francesco Sframeli montan *Emigranti*, de Mrozek, dirección de Massimo Navone. Después varios textos, como *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett, y *Memorandum*, de Havel.

En 1994 crean *Nunzio* en siciliano de Mesina, en el Festival de Taormina Arte, dirección de Carlo Cecchi, decorados de Sergio Tramonti.

En 1997 presentan *Bar*, en siciliano, también en el Festival de Taormina Arte, dirección de Valerio Binasco, decorados de Titina Maselli. Scimone y Sframeli son reconocidos con los premios UBU al Mejor Autor Novel y al Mejor Actor, respectivamente. Reciben también el Premio Candoni Arta Terme de Nueva Dramaturgia 1997.

En 1999 crean *La festa*, en italiano, en Orestyadi di Gibellina, dirección de Gianfelice Imparato, decorados de Sergio Tramonti.

En 2001, Scimone y Sframeli dirigen e interpretan *Due amici*, la película inspirada en *Nunzio*, producida por Medusa Film.

En 2003 crean *Il cortile*, en italiano, dirección de Valerio Binasco.

En 2006 presentan *La busta*, en italiano, en el Teatro de Mesina (Sicilia), dirección de Francesco Sframeli.

LA FESTA

Compagnia Scimone Sframeli

Autor
Dirección
Escenografía
Música
Interpretación

SPIRO SCIMONE
GIANFELICE IMPARATO
SERGIO TRAMONTI
PATRIZIO TRAMPETTI
FRANCESCO SFRAMELI
GIANLUCA CESALE
SPIRO SCIMONE
LEONARDO PISCHEDDA
SANTO PINIZZOTTO
GIOVANNI SCIMONE
ASSOCIAZIONE CADMO

Asistente de dirección
Dirección de escena
Administración
Distribución

Producción: Compagnia Scimone Sframeli en colaboración con la Fondazione Orestyadi Gibellina

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

LA FESTA

Compagnia Scimone Sframeli

La Repubblica, 03/03/05, Franco Quadri

Es casi una novela por entregas ambientada en interiores sicilianos. Lo que Spiro Scimone cuenta y prosigue Francesco Sframeli, aunque cambien de personaje de la historia, crea una continuidad temática pero no narrativa. Después de *Nuncio* y *Bar*, *La festa* escenifica por primera vez y sin disfraces la historia de una familia: Scimone y la madre implacable guardiana de los hábitos tradicionales. Sframeli y el padre déspota y borracho que no habla nunca con el hijo, interpretado por Nicola Rignanese. Sus figuras parecen intercambiables y con los mismos rasgos de oscuros secretos y silencios. Mientras en la habitación todo permanece inamovible. Con mesurada lentitud los tres personajes se intercambian palabras tan inexorablemente obvias que siempre sorprenden. De modo que el espectáculo, en el que no sucede absolutamente nada, avanza a golpes de *gag* que sacuden como terremotos (...)

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Théâtre-Atelier Piotr Fomenko

Foto: Zakharkin

TEATRO

LOBOS Y CORDEROS de Ostrovski

País: Rusia

Idioma: ruso (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 3 horas y 30 minutos (con intermedio)

Dirección: PIOTR FOMENKO Colaboración a la dirección: MA TCHEN KHOUN Asistente de dirección: EVERETT DIXON Decorados y vestuario: TATIANA SELVINSKAIA Luces: VLADISLAV FROLOV Dirección musical: BORIS GORBATCHEV Sonido: DMITRI BELOVROB Dirección técnica: CONSTANTIN LEBEDIEV Interpretación: MADELEINE DJABRAÏLOVA, ROUSTEM YOUSKAÏEV, GALINA TIOUNINA, POLINA KOUTEPOVA, GALINA KASHKOVSKAIA, YOURI STEPANOV, KAREN BADALOV, TAGUIR RAKHIMOV, KIRILL PIROGOV y ANDREÏ KAZAKOV -ESTRENO EN ESPAÑA-

“Y LO COMPRENDEMOS TODO, COMO SI OVSTROVSKI FUERA NUESTRO PRIMO, COMO SI EL RUSO FUERA NUESTRA LENGUA MATERNA...” - Frédéric Ferney en Le Figaro, octubre de 1998

Una dama de la alta sociedad venida a menos. Una joven viuda. Un matrimonio de conveniencia. Chantajes, extorsiones y cartas falsas. Un hombre honesto dispuesto a desenmascarar a los criminales. ¿Quiénes son los lobos? ¿Quiénes los corderos? Y amenazando la intensa comicidad de las escenas, sobrevuela descontrolada la fanática adoración al dios del dinero.

Bajo la apariencia de una comedia de enredos preñada de momentos hilarantes, *Lobos y corderos* es en realidad un sarcástico retrato de los usos y costumbres de la nobleza provinciana en la Rusia de mediados del XIX. Alternando alegría, audacia y ausencia de doctrina con la crítica despiadada, Piotr Fomenko y su *troupe* llevan a escena el clásico de Alexandre Ostrovski (1823-1886), uno de los más selectos ejemplos del repertorio clásico ruso.

Lobos y corderos se estrenó en mayo de 1992 en la Academia de Arte Teatral de Rusia (Moscú) y ha sido merecedora del Gran Premio en el festival internacional polaco Contact 1993; así como del Premio al Mejor Actor en el mismo festival para Youri Stepanov y del Premio Stanislavski al Mejor Actor Secundario para Andreï Kakazov.

De la dirección de Fomenko, la crítica ha destacado su capacidad para “con apenas tres sábanas y dos velas sugerir la luminosidad y los límites de un universo entero”.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

El Théâtre-Atelier de Piotr Fomenko fue creado oficialmente por un decreto del alcalde de Moscú en 1993. Pero actores y directores de escena (conocidos popularmente como “los fomenkos”) llevan trabajando juntos desde 1988. La compañía ha realizado más de doce montajes, muchos de ellos presentados en giras internacionales en países como Italia, Polonia, Francia, Austria, Suiza, Brasil, Lituania, Alemania, Macedonia, Yugoslavia, Bélgica, China, Japón y varias ciudades de Rusia. En 2004 participó con *Guerra y paz* y *Noches egipcias* en el Lincoln Center Festival de Nueva York, espectáculos que también han formado parte de la programación del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Piotr Naumovich Fomenko (Moscú, 1932) es uno de los grandes directores teatrales europeos y uno de los líderes del teatro ruso contemporáneo. Célebre por sus habilidades pedagógicas, ha sido también director del Teatro de Leningrado y profesor de la Academia de Teatro Ruso. Entre sus más de setenta producciones se encuentran *Tania Tania* (1996), *Tres hermanas* -presentado en la edición 2006 del Festival de Otoño de Madrid- y *El burgués gentilhomme* (2006), de Molière.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Centro Dramático Nacional, Teatro Valle-Inclán
Tel. 91 505 88 01
<http://cdn.mcu.es>
Días 24 y 25 de octubre a las 19 horas.
Día 26 de octubre a las 18 horas.

LOBOS Y CORDEROS de Ostrovski

En el escenario

Piotr Fomenko, director de teatro y cine, docente

Piotr Naumovich Fomenko nació el 13 de julio de 1932 en Moscú. Se graduó en el Instituto Pedagógico de Moscú en 1955 y en el GITIS (Instituto de Teatro), Escuela de Dirección, en 1961. En la actualidad, Fomenko es uno de los principales directores rusos. Ha montado más de sesenta espectáculos en los teatros de Moscú, Leningrado y Tbilisi. En 1971 empezó a trabajar como director para la Comedia de Leningrado, y entre 1977 y 1981 fue su director general. Desde 1981 es profesor de GITIS. Desde 1993 dirige el Théâtre-Atelier Piotr Fomenko.

Entre otros, ha dirigido los siguientes montajes: *El rey Matiuche I*, de Y. Kortchak (1965); *La muerte de Tarelkine*, de A. Sujovo Koblyne; *Investigación*, de P. Wais (1967); *Misterio Bouff*, de V. Maiakovski (1969); *Esta vieja mansión encantadora*, de Arbuzov (1973); *La guerra de Troya no tendrá lugar*, de Giraudoux (1973); *El misántropo*, de Molière (1975); *El bosque*, de Ostrovski (1979); *Boris Godunov*, de Pushkin (1984); *Los frutos de la enseñanza*, de L. Tolstoi (1985); *Calígula*, de A. Camus (1990); *Lobos y corderos*, de A. Ostrovski (1992); *La boda*, de A. Chéjov (1995); *El magnífico cornudo*, de Crommelynck (1994); *La aventura*, de Sujovo Koblyne (1998); *Los inocentes culpables*, de A. Ostrovski (1993); *La dama de picas*, de A. Pushkin, (1995) y *La resurrección o el milagro de San Antonio*, de M. Maeterlinck (1999).

Entre sus producciones para cine y televisión destacan *La felicidad conyugal*, *La infancia*, *La adolescencia*, *La juventud*, *La dama de picas*, *Para toda la vida*, *Una historia casi divertida* y *Un viaje en un viejo automóvil*.

A lo largo de su carrera ha sido distinguido con numerosos premios, como el de Maestro Emérito de las Artes de la Federación Rusa (1987); *Artista del Pueblo de Rusia* (1993); Premio Stanislavski y Turandot de Cristal a la Mejor Dirección por *Los inocentes culpables* (1994); Premio del Estado ruso por *Los inocentes culpables* y Máscara de Oro a la Mejor Dirección por *El magnífico cornudo* (1995); Turandot de Cristal a la Mejor Dirección, por *La dama de picas* (1996); Premio del Estado ruso por la creación del Théâtre-Atelier de Piotr Fomenko (1998); Premio Stanislavski al Mejor Espectáculo de la Temporada por *Un pueblo absolutamente feliz* (2000); Máscara de Oro al Mejor Espectáculo en Pequeño Formato por *Un pueblo absolutamente feliz* (2001) y Premio Triunfo a los Máximos Logros en el Arte (2002).

Théâtre-Atelier Piotr Fomenko

El moscovita Théâtre-Atelier de Piotr Fomenko se creó oficialmente mediante un decreto firmado por el alcalde de Moscú en julio de 1993. Sin embargo, los actores y directores asociados al grupo trabajaban juntos desde julio de 1988. Ese año Fomenko seleccionó su segundo grupo para el seminario que dirigía en la escuela de directores de la Academia Rusa de Artes Teatrales (GITIS). Los actores y directores del grupo estudiaron juntos durante cinco años, terminaron juntos sus estudios y permanecieron juntos para constituir una compañía teatral.

El Atelier, por tanto, se formó a partir de la segunda generación de *fomenkos*, con un grupo de diez actores y cuatro directores. Además, dos pedagogos del seminario, Eugene Kamenkovich y Serguei Genovach, también se incorporaron como directores al grupo. Uno de los estudiantes de dirección, Ivan Popovski, estrenó en su tercer año de estudios la obra *La aventura*, de Marina Tsvetayeva. Los cinco primeros espectáculos, que compondrían más adelante la base del repertorio del Atelier, se estrenaron también durante aquellos últimos cursos. Hoy cuentan con actores de promociones posteriores de GITIS, que se han unido a los “fundadores” de la compañía.

Durante sus primeras temporadas, el teatro produjo doce espectáculos, uno de ellos *La barraca de feria*, dirigido por Ivan Popovski, financiado por el Théâtre de l'Odéon, que forma parte de la temporada rusa presentada en París (1994). El Atelier ha actuado en Italia, Polonia, Israel, Francia, Austria, Suiza, Brasil, Lituania, Estonia, Alemania, Macedonia, Yugoslavia, Bélgica, España y varias ciudades de Rusia.

El Atelier estuvo varios años sin teatro propio, representando sus obras en diversos escenarios. En 1997 el Ayuntamiento de Moscú le ofreció el local situado en la planta baja de un edificio antes ocupado por un cine. En septiembre de 1999 terminaba, en lo fundamental, su reconstrucción, y el 13 de enero de 2000 se inauguró oficialmente el pequeño teatro, con dos espacios distintos de las mismas dimensiones. Recientemente el Ayuntamiento de Moscú tomó la decisión de construir un espacio más amplio para la compañía.

LOBOS Y CORDEROS de Ostrovski

Théâtre-Atelier Piotr Fomenko

Autor	ALEXANDRE OSTROVSKI
Dirección	PIOTR FOMENKO
Colaboración en la dirección	MA TCHEN KHOUN
Asistente de dirección	EVERETT DIXON
Decorados y vestuario	TATIANA SELVINSKAÏA
Luces	VLADISLAV FROLOV
Dirección musical	BORIS GORBATCHEV
Sonido	DMITRI BELOBROV
Dirección técnica	CONSTANTIN LEBEDIEV

Romances rusos antiguos y un romance cantado por VERA PANINA

Reparto

Meropia Davydovna Murzavetskaya,
propietaria hipotecada
Apollon Viktorovich Murzavetski,
viuda de Mourzavetskaïa
Glafira Alexeyevna,
joven pobre de la familia Mourzavetskaïa
Yevlampia Nikolayevna Kupavina,
viuda joven y rica
Anfusa Tijonovna, su tía
Mijail Borissovich Lyniaev,
honorable juez de paz
Vasili Ivanovich Berkutov,
vecino de Koupavina
Vukol Naumovich Chugunov,
ex miembro del Tribunal del Distrito
Klavdi Goretski, sobrino de Tchougounov
Pavlin Savelich, mayordomo
en casa de los Mourzavetskaïa

MADELEINE DJABRAÏLOVA

ROUSTEM YOUSKAÏEV

GALINA TIOUNINA

POLINA KOUTEPOVA
GALINA KASHKOVSKAIA

YOURI STEPANOV

KAREN BADALOV

TAGUIR RAKHIMOV
KIRILL PIROGOV

ANDREÏ KAKAZOV

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

LOBOS Y CORDEROS de Ostrovski

Théâtre-Atelier Piotr Fomenko

Le Figaro, 19/10/98, Frédéric Ferney

Flechazo

¿Qué es este circo? Se diría que se trata de teatro *amateur* y nos brinda un momento de alegría, de alborozo, un flechazo en suma. De entrada nos encontramos totalmente subyugados, y aún así nos sentimos libres, críticos, cada vez mejor armados ante lo que se trama, que recomienza. Adivinamos y lo comprendemos todo, como si Ostrovski fuera nuestro primo, como si el ruso fuera nuestra lengua materna. ¿Entonces es eso el teatro? -lo habíamos olvidado, y lo olvidamos siempre, puesto que lo olvidamos todo, incluso los contornos de los rostros de aquellos a los que amamos-.

¿Fácil? Sí, un juego de niños -pero no seamos ingenuos, hacen falta lentitud, trabajo y amor para que un director y unos actores doten a un texto teatral de unos intervalos tan apropiados. No hay concesiones en la estética de Piotr Fomenko. Ni convencionalismos en la interpretación de los actores, libres de servidumbres y melindres heredados, y que parecen no preocuparse por nada más que por sentir y dar placer. Y lloramos de risa, algo que, a estas alturas ¡no sucede todos los días!

Todo parece improvisado, todo parece deshilvanado, como garabateado, concebido en el polvo, el bricolaje y el sueño. ¿Un decorado? No, un bazar, un batiburrillo de objetos en el tenderete de un feriante. ¿Los trajes? No, oropeles, atavíos, vestidos de fantasía usados y harapos robados del granero de una dacha, para jugar, para reír, como si se tratara de niños disfrazados de sus ancestros.

Estos rusos, que salen de un largo invierno, ¿dónde han aprendido eso, la libertad? Esos rusos prendados de sus tiranos -según nos han dicho- ¿cómo conocen la alegría, la audacia, la ausencia de doctrina? Un sirviente pega en un muro el retrato del marido difunto, y aquí tenemos a la joven viuda, Evlampia Koupavina. Basta entonces descolgar ese retrato para que nos encontremos, al instante, en otra casa, por ejemplo en la de Meropa Mourzavetskaïa. Ninguna ostentación en el cambio: no se trata de blandir un código de juego como quien publica un manifiesto: pasa casi desapercibido, como el gesto humilde y mil veces repetido de una criada a espaldas de los señores.

¡Adiós a las convenciones! Adiós a los viejos espectros, adiós a los samovares, abrigos enmohecidos, figuras pintadas, falsas barbas; ¡y que desaparezcan la falacia y la farsa! Tres pliegues de sábana, dos mantas de viaje y dos velas casi consumidas bastan para suscitar todos los resplandores y todos los confines de un mundo. Salimos a un tiempo deslumbrados y apesadumbrados, confundidos por esas imágenes tan bellas. Subsiste durante un buen rato esa graciosa negligencia que resume todo el arte de Fomenko y que recuerda la sorpresa de amor -un perfume caducado que respiramos como algo prometido desde hace mucho tiempo-. Youri, el querido Youri, Ksenia, Polina, Galina, Taguir y todos los demás actores, os beso las manos. Gracias Piotr, gracias maestro, de todo corazón.

Libération, 10/10/98, Jean-Pierre Thibaudat

Mientras su país no está precisamente de luna de miel, Piotr Fomenko desembarca en París con *La boda*, un espectáculo mordaz. Esta obra de aires chejovianos, que Brecht plagiaría desvergonzadamente en *La boda de los pequeños burgueses*, ya la propuso Fomenko hace dos años a sus alumnos actores y directores del Gitis, una de las grandes escuelas moscovitas. Retomando la copia, la ha transformado en una obra maestra, de una extravagancia tan constante como enternecedora, que va a apasionar en el teatro de Les Bouffes du Nord. Y, después, en el Conservatorio de París (donde los antiguos alumnos que trabajaron con Fomenko en *La Dame de pique* continúan marcados por esa experiencia), donde presentará también su versión sublime de *Lobos y corderos*, de Alexandre Ostrovski. Un espectáculo que es como el hijo nacido del amor entre ese gran maestro del teatro ruso de corazón frágil y la genialidad arrolladora del equipo de actores que formaban parte de su clase en el Gitis hace siete años, convertida después en el Atelier Piotr Fomenko, un reparto excepcional. Ostrovski, una pasión...

LA CRÍTICA

Ex Machina/ Théâtre sans Frontières

www.lacaserne.net/ www.tsf.org.uk

Foto: Érick Labbé

TEATRO

LIPSYNCH

País: Canadá Idioma: francés o inglés, español y alemán (con subtítulos en español) Duración: 8 horas y 35 minutos (con 5 intermedios)

Dirección: ROBERT LEPAGE Texto: FRÉDÉRIKE BÉDARD, CARLOS BELDA, REBECCA BLANKENSHIP, LISE CASTONGUAY, JOHN COBB, NURIA GARCÍA, MARIE GIGNAC, SARAH KEMP, ROBERT LEPAGE, RICK MILLER y HANS PIESBERGEN Interpretación: FRÉDÉRIKE BÉDARD, CARLOS BELDA, REBECCA BLANKENSHIP, LISE CASTONGUAY, JOHN COBB, NURIA GARCÍA, SARAH KEMP, RICK MILLER y HANS PIESBERGEN -ESTRENO EN ESPAÑA -

“LIPSYNCH TRATA SOBRE EL SIGNIFICADO CONCRETO DE VOZ, HABLA Y LENGUAJE Y DE SU INTERACCIÓN EN LA EXPRESIÓN HUMANA MODERNA...” - Robert Lepage

La voz surge de una asombrosa maquinaria interna que, sin embargo, sólo encuentra su última expresión fuera del cuerpo. Para acercarse a esta idea, *Lipsynch* aleja los estímulos visuales y bucea -entre sintetizadores, cantos de ópera y llantos de bebé- en los conceptos de voz, habla y lenguaje. En su estilo, humor y variedad polifónica, esta pieza coral recuerda a los proyectos más ambiciosos del director Robert Altman, aquellos en los que las historias individuales se enredan con los destinos universales. Amantes, bebés huérfanos, neurocirujanos, madres biológicas y cineastas verterbran un enorme mecano de microficciones que se alza entre 1975 y 2015, aboliendo cronología y espacio. Una saga planetaria que propone un inventario del mundo, con sus ausencias y agujeros negros, visto a través de los ojos de personajes unidos por la casualidad y la probabilidad.

Robert Lepage -artífice de *The Dragons Trilogy*, *Geometry of Miracles* y *The Andersen Project*-, aclamado por la crítica como un alquimista de la escena capaz de dinamitar las bases clásicas del teatro con su imaginaria multimedia, presenta en esta ocasión un experimento teatral sobre el fenómeno de la comunicación humana. El espectáculo, con la firma inequívoca del director canadiense, lleva a escena distintos cuadros narrativos en los que lo anecdótico y lo trascendental se entrelazan. Mientras, los intérpretes articulan un relato en el que las voces buscan su identidad más allá de la imagen, el movimiento, el espacio y la música. La primera versión de *Lipsynch* se estrenó en Newcastle en febrero de 2007.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

En 1993, cuando Robert Lepage (Quebec, 1957) le pidió a sus colaboradores que le ayudaran a encontrar un nombre para su nueva compañía, sólo estableció una condición: la palabra teatro no podía formar parte del nombre. Por tanto, Ex Machina es, desde su fundación, una compañía multidisciplinar que aglutina actores, escritores, escenógrafos, técnicos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores gráficos, video artistas, productores de cine, contorsionistas y músicos. El equipo creativo de Ex Machina cree que el teatro necesita sangre nueva. Que las artes escénicas -danza, ópera, música- deben mezclarse con otras disciplinas como el vídeo, la tecnología multimedia y las películas. Que debe haber un encuentro entre científicos y guionistas, entre pintores y arquitectos, entre los artistas de Quebec y los del resto del mundo para propiciar el nacimiento de nuevas formas artísticas.

Ex Machina quiere responder a estos desafíos y convertirse en un laboratorio, en una incubadora de una forma de teatro capaz de alcanzar y entablar un diálogo con la sensibilidad del público del nuevo milenio.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de Madrid
Tel. 91 730 17 50
www.teatromadrid.com
Días 25 y 26 de octubre a las 13 horas (versión íntegra).
Día 28 de octubre a las 20 horas (1ª parte)/ Día 29 de octubre a las 20 horas (2ª parte)/ Día 30 de octubre a las 20 horas (3ª parte).
Días 1 y 2 de noviembre a las 13 horas (versión íntegra).

Lipsynch

Con nombre propio

Con frecuencia confundimos voz, habla y lenguaje, pero son tres cosas completamente diferentes. *Lipsynch* trata sobre el sentido específico de los tres y de su interacción en la expresión humana moderna. Hasta ahora, nuestro trabajo en Ex Machina se ha centrado fundamentalmente en contar historias usando imagen, movimiento, espacio y música. La voz era un pensamiento posterior. Esta vez, hemos decidido convertirla en el núcleo para ver hacia dónde la exploración de la comunicación oral en todas sus formas podría llevarnos. Este esfuerzo nos conduce a lugares insospechados, transitando un camino mareante que nos fuerza, como individuos comprometidos en este proyecto artístico, a ahondar profundamente en nosotros mismos. La voz es una maquinaria interna que encuentra su última expresión fuera del cuerpo, pero para examinarla e intentar entenderla, uno debe, al menos por un instante, alejarse de los estímulos visuales y viajar donde la voz “se asienta”. Como en otros de nuestros espectáculos, la forma y la estructura de *Lipsynch* es barroca y sin ataduras pero esta vez los personajes parecen provenir de un lugar más profundo.

Comparo habitualmente nuestro proceso de desarrollo artístico con la imagen de un árbol. El público sólo ve el tronco, la corteza, las ramas y las hojas. Pero el artista debe preocuparse por el crecimiento que tiene lugar bajo tierra, en esa maraña de raíces subterráneas, que excavan erráticamente al mismo tiempo que sostienen y nutren el árbol entero a la perfección.

Robert Lepage

Sobre el espectáculo

Desde su más primitiva expresión -el llanto de un bebé- a la más sofisticada -el canto operístico-, la voz humana conforma un foco selecto de identidad y emociones. *Lipsynch* explora las muchas manifestaciones de la voz, sus declinaciones e implicaciones mediante distintos procedimientos para transmitirla y reproducirla.

Teléfono, radio, bandas sonoras y películas de cine mudo, *playback* y postsincronización: voces que cantan, voces sintéticas, voces interiores, voces de parientes, voces del más allá, voces alucinadas. Nueve historias se desarrollan en nueve horas, centrándose en nueve protagonistas cuyas vidas responden, retransmiten y reproducen las de unos y otros.

Como en *The Dragons' Trilogy* y en *The Seven Streams of the River Ota*, la singularidad de los destinos individuales se solapa con la magnitud de la historia colectiva, formando un gigante y moderno fresco a imagen y semejanza de nuestro mundo moderno. Un mundo fragmentado, plural, burlesco, trágico y estratificado en multitud de lenguas, sonidos y significados.

En el escenario

Ex Machina

Ex Machina es una compañía sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1994 bajo la dirección artística de Robert Lepage. Es una compañía multidisciplinar que agrupa a actores, escritores, escenógrafos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores gráficos, productores de cine, contorsionistas y músicos.

Ex Machina ha estado operativa desde 1997 en un estudio creativo conocido como La Caserne Dalhousie, en Quebec, donde han nacido todos sus proyectos, frecuentemente de gira en América, Europa, Asia y Oceanía. Entre los últimos espectáculos de la compañía encontramos *The Andersen Project* (2005), *The Busker's Opera* (2004) y *The Dragons' Trilogy* (2003).

En España se han presentado *The Andersen Project*, *The Busker's Opera*, *The Dragons' Trilogy*, *La casa azul*, *The Far Side of the Moon*, *Geometry of Miracles*, *The Seven Streams of the River Ota*; así como la primera versión de *Lipsynch*, representada en el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife en abril de 2007.

Théâtre sans Frontières

Théâtre sans Frontières produce obras de autores de distintos lugares del mundo en sus lenguas originales con un estilo físico, visual y accesible para todos. Un teatro rico y diverso que explora y celebra el intercambio cultural con proyectos que incluyen mimo, títeres, danza y música en directo.

Théâtre sans Frontières tiene su sede en Tynedale, Northumberland. Desde 1991 la compañía ha producido más de veintisiete espectáculos en inglés, francés, alemán y español, que se han representado en teatros, centros culturales y colegios de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Túnez y, más recientemente, China.

Los intérpretes y directores de Théâtre sans Frontières se han formado con maestros como Philippe Gaulier y Monika Pagneux. Han trabajado con el Royal National Theatre, Compass Theatre Ltd, Northern Stage, Théâtre Repère, Robert Lepage, John Wright, Marcello Magni, Peter Brook, Joff Chafer y Angela de Castro, entre otros muchos. La compañía colabora regularmente con intérpretes, directores y coreógrafos de todo el mundo para crear un teatro universal de calidad.

Lipsynch

Robert Lepage, director, escritor y actor

Robert Lepage (Quebec, 1957) es director, escenógrafo, guionista y actor. Su particular acercamiento al arte teatral, fundamentado en la ruptura con el dogma clásico mediante el uso de nuevas tecnologías, le ha otorgado fama internacional. Autor y director de multitud de piezas, a la vez transgresoras y universales, se ha inspirado fundamentalmente en la historia contemporánea.

Quebequés visionario y uno de los embajadores culturales más importantes de Canadá, se ha consolidado como director aclamado internacionalmente (en teatro y cine), diseñador, dramaturgo e intérprete. Su dinámico y original enfoque empuja constantemente las fronteras de la interpretación teatral, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías.

Nacido en Quebec en 1957, Lepage tuvo un profundo interés por la geografía desde niño, tanto que incluso soñó con convertirse en profesor. Sin embargo, fue su gusto por el arte lo que le condujo a su mayor pasión, el teatro. En 1975, a los diecisiete años, comenzó su preparación en el Conservatorio de Arte Dramático de Quebec. De regreso de un trabajo como interno en París (1978), pasó dos años actuando, escribiendo y dirigiendo varias producciones antes de unirse al Théâtre Repère.

En 1984 creó *Circulations*, que fue presentado en todo Canadá y ganó un premio como Mejor Producción Canadiense durante la Quincena Internacional de Teatro de Quebec. Al año siguiente, con *The Dragons' Trilogy*, su trabajo recibió por primera vez reconocimiento internacional. Fue seguido por *Vinci* (1986), *Polygraph* (1987) y *Tectonic Plates* (1988).

De 1989 a 1993 fue director artístico del National Arts Center's French Theatre de Ottawa. Al mismo tiempo, continuó su dirección de escena innovadora con *Needles and Opium* (1991-1993/1994-1996), *Corolian* y *A Midsummer Night's Dream* (1992), con la que se convirtió en el primer norteamericano en dirigir una obra de Shakespeare en el Royal National Theatre de Londres.

En 1994 dio un importante paso al crear su propia compañía multidisciplinar, Ex Machina. Asumiendo una vez más el papel de director artístico, condujo a su nuevo equipo a través del proceso creativo que dio lugar a las aclamadas por la crítica *The Seven Streams of the River Ota*, *A Midsummer Night's Dream* y a su tercer solo, *Elsinore*. En 1994 comenzó a diversificar sus actividades, aplicando su talento al mundo del cine. Sus aptitudes como guionista y director fueron inmediatamente reconocidas con su primera película, *Le Confessionnal*, invitada a abrir la Quincena del Director en el Festival de Cannes de 1995. Posteriormente dirigió *The Polygraphe* (1996), *Nô* (1998) y su primera película inglesa, *Possible Worlds* (2000).

Su creciente reputación le dio acceso a ofertas procedentes de campos muy diferentes, permitiéndole así ampliar su experiencia artística. Presentando el programa doble *Bluebeards' Castle* y *Erwartung* en la Compañía de Ópera Canadiense, Lepage demostró tener talento tanto para la ópera como para el teatro. Repitió esta hazaña en 1999 con *The Damnation of Faust*, en Japón; la producción se llevó a París en 2001, 2004 y 2006. Además, concibió y dirigió para la escena *Secret World Tour*, de Peter Gabriel, en 1992, elogiada por la crítica en todo el mundo. Más tarde asumió el papel de director artístico de *Métissages* (2000), una exposición en el Musée de la Civilisation de Quebec.

El trabajo de Robert Lepage ha sido reconocido y honrado en numerosas ocasiones. Los premios más recientes incluyen la medalla de la Orden Nacional de Quebec, obtenida en 1999. En septiembre de 2000 recibió el Premio SORIQ por su dinámica y variada carrera internacional. En octubre de 2001 tuvo el honor de convertirse en un World Leader en el Harbourfront Centre, reconociéndose una vez más la amplitud de su éxito internacional. En marzo de 2002 la embajada francesa le concedió la Legión de Honor. En abril de 2002 fue nombrado Gran Quebequés por la Metropolitan Chamber of Commerce. En noviembre de 2002 recibió el Herbert Whittaker Drama Bench Award por su sobresaliente contribución al teatro canadiense. En noviembre de 2003 recibió el Premio Denise-Pelletier, el galardón más prestigioso otorgado por el gobierno de Quebec en el campo de las artes escénicas.

Posteriormente, Lepage supervisó *La casa azul world tour*, una obra biográfica sobre la pintora mexicana Frida Kahlo. Junto a un nuevo reparto también revivió el clásico de culto *Dragons' Trilogy* para la X edición del Festival de Teatro de las Américas y la XX edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. El montaje ha sido desde entonces presentado en Europa y continúa su gira mundial. En 2003, Lepage dirigió su quinta película, adaptada de su premiada obra *The Far Side of the Moon*.

The Busker's Opera fue presentada en el Montreal High Lights Festival en febrero de 2004. Por segunda vez, Robert Lepage trabajó con el especialista en robótica Philippe Demers. El resultante *Jaquemart* (muñeco que marca las horas en algunos relojes), dirigido por el creador canadiense, fue un encargo especial para la exposición de este tipo de muñecos organizada para el evento Lille 2004, Capital Cultural Europea.

Su visión de *La Celestina*, de Fernando de Rojas, interpretada por Nuria Espert ha estado de gira por España y Portugal y participado en la XXI edición del Festival de Otoño de Madrid.

Lepage ha colaborado con el Cirque du Soleil, que requirió su talento para crear su espectáculo permanente en Las Vegas llamado *KÁ* en el Gran Hotel MGM. En mayo de 2005 dirigió una ópera inspirada en la novela de George Orwell *1984*, compuesta y dirigida por Lorin Maazel para la Royal Opera de Londres.

En 2007, el Festival de l'Union des Théâtres de l'Europe le galardonó con el Prix Europe, que ya hubieran recibido antes Ariane Mnouchkine y Bob Wilson, entre otros.

Más en

www.lacaserne.net

www.tsf.org.uk

www.robertlepage.com

Ex Machina/ Théâtre sans Frontières

Dirección Texto	ROBERT LEPAGE FRÉDÉRIKE BÉDARD, CARLOS BELDA, REBECCA BLANKENSHIP, LISE CASTONGUAY, JOHN COBB, NURIA GARCIA, MARIE GIGNAC, SARAH KEMP, ROBERT LEPAGE, RICK MILLER y HANS PIESBERGEN
Interpretación	FRÉDÉRIKE BÉDARD, CARLOS BELDA, REBECCA BLANKENSHIP, LISE CASTONGUAY, JOHN COBB, NURIA GARCIA, SARAH KEMP, RICK MILLER y HANS PIESBERGEN
Asesora de dramaturgia	MARIE GIGNAC
Ayudante de dirección	FÉLIX DAGENAIS
Escenografía	JEAN HAZEL
Diseño de iluminación	ÉTIENNE BOUCHER
Diseño de sonido	JEAN-SÉBASTIEN CÔTE
Diseño de vestuario	YASMINA GIGUÈRE
Ayudante diseño de vestuario	JEANNE LAPIERRE
Utilería	VIRGINIE LECLERC
Producción de imágenes	JACQUES COLLIN
Pelucas	RICHARD HANSEN
Colaboración en el proceso creativo	SOPHIE MARTIN
Agente de Robert Lepage	LYNDA BEAULIEU
Producción y dirección de gira	LOUISE ROUSSEL
Asistente de producción	MARIE-PIERRE GAGNÉ
Director técnico	PAUL BOURQUE
Regiduría	JUDITH SAINT-PIERRE
Iluminación	ERWANN BERNARD
Sonido	STANISLAS ELIE
Vídeo	DAVID LECLERC
Sastrería	SYLVIE COURBRON y VIRGINIE LECLERC
Responsable de escenario	ANNE MARIE BUREAU
Asistencia en el escenario	SIMON LAPLANTE y ÉRIC LAPOINTE
Asesores técnicos	CATHERINE GUAY y TOBIE HORSWILL
Colaboración a la escenografía	CARL FILLION
Música	<i>Do you know the way to San Jose? & The Look of Love,</i> <i>Bacharach/ David; Le petit berger, Debussy; April in Paris,</i> <i>Duke/ Harburg; Sinfonía 3, Henryk Mikolaj Górecki en acuerdo con</i> <i>Chester Music Limited en nombre de Polskie Wydawnictwo Muzycz</i> <i>ne-PMW Edition; The number of the Beast, Iron Maiden,</i> <i>Transmission, Joy Division; All the things you are, Kernl</i> <i>Hammerstein; Bunte Blatter, Opus 9, Funf Albumblätter I, II, III, IV, V,</i> <i>Robert Schumann</i>
Sinfonía 3 de Gorecky interpretada por	QUATUOR CARTIER, MARTIN GAUTHIER y JEAN-SÉBASTIEN CÔTE
Poemas	Les Boucliers Mégalomanes 3 & Les Boucliers Mégalomanes 78, Claude Gauverau con el permiso de Pierre Gauvreau
Voces grabadas	ADRIAN EGAN, PHILIP GRAEME, HELEN KING y RICK MILLER
Construcción de decorados	Astuce Décors Les Conceptions visuelles Jean-Marc Cyr
Costureras	JANIE GAGNON, ANNIE SIMARD y SOPHIE ROYER
Producción de vídeo	Ciné-Scène.ca
Producción: Lipsynch/ Ex Machina/ Théâtre sans Frontières en asociación con Cultural Industry Ltd y Northern Stage// Coproducción: barbicanbite08, London, Cabildo Insular de Tenerife; Festival TransAmériques, Montréal; Festival de Otoño de Madrid; La Comète (scène nationale de Châlons-en-Champagne); Arts 276/ Automne en Normandie, Le Volcan - Scène nationale - Maison de la Culture du Havre; Luminato, Toronto Festival of Arts & Creativity; Chekhov International Theatre Festival, Moscow; Brooklyn Academy of Music.	
Productores asociado Europa y Japón	RICHARD CASTELLI, ROSSANA DI VINCENZO y FLORENCE BERTHAUD
Productor asociado Reino Unido	MICHAEL MORRIS
Productor asociado América, Asia (excepto Japón), Australia, NZ	MENNO PLUKKER
Productor Ex Machina	MICHEL BERNATCHEZ
El software DubStudio utilizado en acuerdo con Ryshco Media.	
Agradecimientos a Mary Harris y a la Northern Rock Production.	
Ex Machina está subvencionado por el Canada Council for the Arts, Canadian Department of Foreign Affairs e International Trade Quebec's Arts and Literature Council, Quebec's Ministry of Culture and Communication y la ciudad de Quebec.	

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Lipsynch

Ex Machina/ Théâtre sans Frontières

Le Soleil, 02/03/07, Mark Fisher

Fascinado por la voz...

Para hacerse una idea de en qué consiste este ambicioso proyecto, recuerden la película *Jesús de Montreal*, de Denys Arcand. En ella, Lepage interpretaba a un actor que grababa la banda sonora de una exposición sobre el Big Bang mientras, en el estudio de al lado, sus colegas doblaban una película porno. Veinte años más tarde, volvemos a encontrarnos en *Lipsynch* con un interés extrañamente similar por los engranajes y los efectos cómicos de la grabación sincronizada sobre una imagen anterior (...)

Pero *Lipsynch* no se interesa tan solo por la tecnología. Vasta meditación sobre la voz humana, el espectáculo integra también el llanto de un bebé, el caso de una actriz afónica y la impresionante interpretación de la obertura de la *Tercera sinfonía* de Gorecki que nos regala la cantante de ópera Rebecca Blackenship. La voz es el motivo a través del que se conectan las películas embrolladas de la historia de Jeremy (Rick Miller), adoptado por Ada (Rebecca Blackenship) tras la muerte de su madre en un avión, entre Fráncfort y Londres, cuando él era un bebé. Las idas y venidas en el tiempo nos muestran a un Jeremy adulto, como director de cine, alternando con la infancia de su madre, criada en Nicaragua y vendida en el mercado europeo del sexo. Amante de la simetría y las coincidencias, Lepage añade a esas intrigas centrales algunas historias paralelas que se desarrollan en Quebec, Newcastle y Tenerife. Sería fascinante observar cómo, en el curso de los próximos meses, Lepage multiplicará las conexiones para dotar de mayor profundidad emotiva a las escenas más inverosímiles de *Lipsynch*.

...y por la muerte

Ya que, todavía más que la voz, es otro el tema en torno al que orbita el espectáculo: la muerte y, más en concreto, la muerte de los padres. En un avión, una mujer muere de una hemorragia cerebral, la misma enfermedad de la que había muerto, a su vez, la madre de Jeremy. Más tarde, el padre de su hijo cae debajo de un tren. El espectador asiste además a un deceso en una película, un funeral en Tenerife, la crucifixión de Cristo, el fallecimiento de un profesor muy querido y la obsesión de una mujer por su padre muerto. Es muy posible que sea en este territorio fúnebre donde desemboquen los esfuerzos de Lepage por hacer aún más desgarradora y poética esta fábula tan prometedora.

The Journal, 21/02/07, David Whetstone

Es imposible ver este extraordinario trabajo, una coproducción con el Théâtre sans Frontières, sin que a uno le invada el deseo de hablar de ella. La primera de las cinco únicas funciones en el Reino Unido empezó a las seis de la tarde del lunes y terminó a las once y veinte de la noche, con dos descansos. Me atrapó de principio a fin. Estamos ante una pieza épica y, consecuentemente, se abre de una forma ciertamente épica, con una cantante de ópera interpretando un aria de la *Tercera sinfonía* de Gorecki. Se trata de Ada, el primero de los siete personajes cuyas historias cruzadas se desarrollarán en las próximas horas. A continuación nos encontramos en un avión, viajando de Fráncfort a Londres. Una joven madre muere durante el trayecto. Un doctor lucha por salvarla mientras su bebé llora en brazos de Ada. Ada sabrá más tarde que la joven era una inmigrante ilegal nicaragüense de camino a Montreal. Adoptará al bebé, que crecerá hasta convertirse en un aspirante a director de cine en los Estados Unidos.

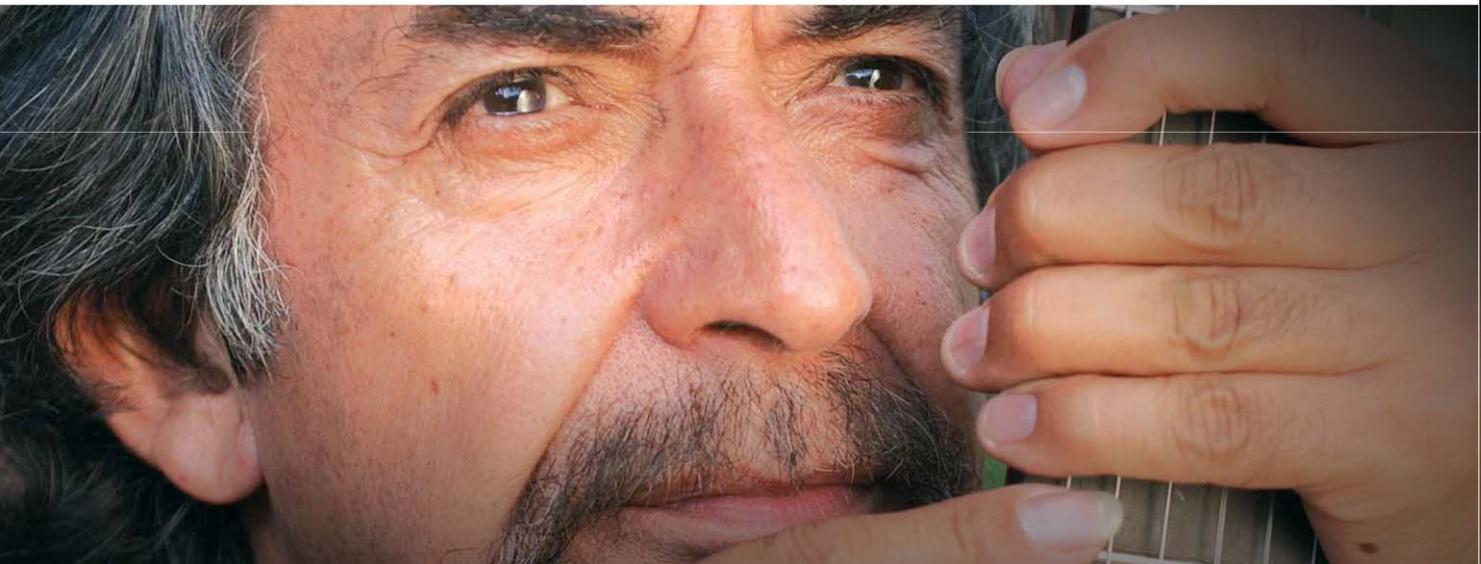
Cada historia desemboca en otra, añadiendo una nueva capa de intriga hasta que todas encajan en un clímax de mitos y novelas policíacas. Increíblemente, este argumento tan complejo –todavía con algunas lagunas– ha sido fruto de la improvisación del director y maestro canadiense Lepage y su reparto internacional, formado por nueve actores de enorme talento. Le dejarán maravillado, aunque tal vez no tanto como el equipo técnico. *Lipsynch*, una exploración en torno a la voz, el habla y el lenguaje, se interpreta en un escenario en constante transformación. En un momento estamos en un avión, al momento siguiente en el metro de Londres y al siguiente en un estudio de cine. Las luces, la música y, tal vez incluso en mayor medida, las proyecciones, son parte integral de la representación, un caleidoscopio del que surgen algunas imágenes inolvidables –como la del bebé, Jeremy, ya adulto y volando hacia un nuevo futuro con el fantasma de su madre danzando alegremente sobre el fuselaje del avión. Si consigue una entrada para esta experiencia teatral irrepetible, es muy poco probable que lo lamente.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

ÁNGEL Y JAVIERA PARRA

<http://angelparra.wordpress.com>

MÚSICA

EN TORNO A VIOLETA PARRA

País: Chile

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Voz y guitarra: ÁNGEL PARRA Voz: JAVIERA PARRA Violonchelo: ÁNGELA ACUÑA Piano: MATÍAS PIZARRO Guitarra eléctrica: ÁNGEL PARRA, hijo Percusiones: HERNÁN SAAVEDRA -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LA GENTE TIENE A VIOLETA NO COMO A UNA SANTA, PERO SÍ COMO UNA IMAGEN DE REBELDÍA, QUE LOS REPRESENTA POR EL CONTENIDO DE SUS CANCIONES” -Ángel Parra. El Observador

Hijo y nieta de Violeta Parra miman canciones de amor y lucha de la diva chilena. Ángel y Javiera, junto a cinco músicos y una herencia que incluye clásicos como *Gracias a la vida*, *La jardinera*, *Corazón maldito* o *Volver a los 17*. Y en la intimidad del concierto, un documental de la Televisión Suisse Romande, grabado en 1964, detallará el ideario artístico de Violeta Parra en sus propias palabras, gracias a una entrevista que repasa, junto a su más conocida experiencia musical, aspectos de su variada obra plástica: “En él Violeta canta, explica sus pinturas, baila. Es algo muy emocionante, sobre todo para los jóvenes que no la han visto nunca y que nunca la han escuchado hablar. Verla en pantalla grande es muy emocionante”, asegura Ángel, que interpreta la trascendencia de las canciones de su madre: “Cuando habla de amor, busca la comprensión de la pareja; cuando habla de injusticias, está denunciando, de una manera drástica y definitiva a los *chupasangres* de este país (Chile). Y lo hace con tanta propiedad que la gente tomó estas canciones como un discurso propio”. Padre e hija cantarán juntos y por separado, a veces en tono folclórico, a veces rockero. Ángel Parra comenzó su carrera artística precisamente junto a su madre y su hermana siendo aún adolescente. Ha trabajado con otras grandes leyendas de la canción latinoamericana, como Pablo Milanés, Atahualpa Yupanqui o Víctor Jara. Su hija Javiera ha conseguido importantes éxitos con su grupo Javiera y los Imposibles. “Para mí esto es como la continuación de un asado el domingo en casa, donde sale una guitarra y empiezan a aparecer las canciones. Creo que a la Javi le llegó el momento de empezar a cantarle a su abuela”.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Ángel Parra es autodidacta en la interpretación de la guitarra y en el canto, y versátil en formatos y temática. Un entorno privilegiado unido a la influencia de su madre lo convirtieron en artista e investigador precoz. Ha publicado, entre Chile y Europa, más de setenta discos. En los años noventa, sus creaciones abarcaron canciones infantiles, eróticas, reivindicativas y folclóricas, siempre dedicando especial atención al contenido del mensaje. Su figura se relaciona tanto con clásicos de la canción hispanoamericana -Yupanqui, Milanés o Jara- como con nombres del rock, como el grupo Los Tres, del que forma parte su hijo Ángel. Este polifacético artista última la publicación de una novela, una ficción enmarcada en los primeros años de la dictadura chilena. La carrera de Javiera Parra comenzó en 1987, con varios grupos chilenos. Fue en los años noventa cuando consiguió un público masivo tras ganar el Festival Internacional de Viña del Mar. Con el grupo Javiera Parra y los Imposibles ha lanzado canciones de gran éxito, como *Te amo tanto* y *Compromiso*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Círculo de Bellas Artes (Teatro Fernando de Rojas)
Tel. 91 360 54 00
www.circulobellasartes.com
Día 25 de octubre a las 20 horas.
Día 26 de octubre a las 19 horas.

EN TORNO A VIOLETA PARRA

Con nombre propio

Violeta se fue a los cielos
A buscar la perfección
En esta tierra no hay caso
le escuche en una ocasión
El soberbio ser humano
De lo bello destructor
La obligan a tomar vuelo
Diferente dimensión
Partirá sin equipaje
a buscar la perfección.

Alquimia de sentimientos
Se mezclan en la vasija
Dulce chamana de amor
Fuerte valiente y prolija
Los picaflores le peinan
Su trenza de alma mestiza
Las mujeres de esta tierra
Sacan pan de las cenizas
Bendecido por Violeta
Fruto de lágrimas y risa.

Lo vulgar lo cotidiano
Nuestra gigante torpeza
Nos impidió ver las flores
Que adornaban su cabeza
Adivina transparente
Cantaste verdades puras
No soportemos el yugo
Jardines y no basuras
Te fuiste volando al cielo
Coronada de ternuras.

Angel Parra

Sobre el espectáculo

Violeta Parra, artista polifacética

Violeta Parra es una de las figuras chilenas más destacadas del último siglo. Nace en San Carlos, al sur de Chile, en 1917. Su padre era profesor de música, su madre una campesina guitarrera y cantora. Fueron nueve hermanos que vivieron su infancia en el campo. A los nueve años Violeta se inicia en la guitarra y el canto; a los doce compone sus primeras canciones. Trabaja en circos, bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio componiendo boleros, corridos y tonadas. En 1952 se casa con Luis Cereceda. Sus hijos Isabel y Ángel realizarán con ella gran parte de su trabajo musical.

Justamente a partir de ese año, 1952, Violeta, impulsada por su hermano Nicanor, empieza a recorrer zonas rurales grabando y recopilando música folclórica. Esta investigación le hace descubrir la poesía y el canto popular de los más variados rincones de Chile. Elabora así una síntesis cultural chilena y hace emerger una tradición de inmensa riqueza hasta ese momento escondida. Es en ese momento que empieza su lucha contra las visiones estereotipadas de América Latina y se transforma en recuperadora y creadora de la auténtica cultura popular. Se convierte en compositora de canciones, décimas, música instrumental, pintora, escultora, bordadora, ceramista, pasando a la medida de su humor de una técnica o de un género creativo nuevo.

Violeta Parra viaja invitada a Polonia en 1954, recorre la Unión Soviética y Europa permaneciendo dos años en Francia. Graba allí sus primeros discos con cantos folclóricos y originales. Tiene contactos con artistas e intelectuales europeos. Más tarde regresa a Chile para continuar con su labor creadora. En 1958 se introduce en la cerámica y comienza a bordar arpilleras. Viaja al norte invitada por una universidad, donde organiza recitales, cursos de folclore, siguiendo a la vez con su labor relacionada con la escritura y la pintura. De regreso a Santiago, Violeta expone sus óleos en la Feria de Artes Plásticas al Aire Libre. En 1961, invitada al Festival de la Juventud de Finlandia, Violeta inicia una gira con sus hijos. Viajan por la URSS, Alemania, Italia y Francia. Permanecerán tres años en París, donde actúan en locales del barrio latino y programas de radio y televisión. Ofrecen recitales en la UNESCO y en el Teatro de las Naciones Unidas; Violeta realiza además una serie de conciertos en Ginebra y exposiciones de su obra plástica. 1964 será el año de su consagración artística; expone las arpilleras y óleos en el Pavillon de Marsan, logrando así ser la primera artista latinoamericana que exhibe individualmente en el museo del Louvre. En 1965 viaja a Suiza, donde filma un documental que la muestra en toda su magnitud. Retorna a Chile y canta con sus hijos en la Peña de Los Parra, en la calle Carmen 340 de Santiago; inaugura un poco más tarde un Centro de Arte en la Carpa de la Reina. Pocas semanas antes de morir, en 1967, graba el disco *Las últimas composiciones*, en el que reúne sus últimas canciones, como *Volver a los diecisiete*, *Cantores que reflexionan* y *Gracias a la vida*.

Más en

www.angelparra.wordpress.com
www.violetaparra.cl

EN TORNO A VIOLETA PARRA

Ángel y Javiera Parra

Voz y guitarra
Voz
Violonchelo
Piano
Guitarra eléctrica
Percusiones

ÁNGEL PARRA
JAVIERA PARRA
ÁNGELA ACUÑA
MATÍAS PIZARRO
ÁNGEL PARRA (hijo)
HERNÁN SAAVEDRA

Con el patrocinio de la Embajada de Chile y DIRAC.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

EN TORNO A VIOLETA PARRA

Ángel y Javiera Parra

Tell Magazine 10/08/08, Héctor Mendieta

Entrevista a Javiera Parra

(...)

P. Si bien no conociste a tu abuela, ¿cómo la definirías?

R. Gracias a Dios, indefinible. Creo que se asemeja más a una fuerza de la naturaleza que a un concepto, con una fortaleza telúrica que le permitió llegar donde llegó: de ser una mujer campesina a una artista de culto, con un genio impresionante en todas las artes. Creo que podría definirla como la persona más genuina que yo conozco.

P. ¿Cómo se gestó el homenaje junto a tu padre?

R. Hace tiempo que estoy con el asunto del tributo, y algunas de las canciones que mostramos ahí las estábamos trabajando con Cristián López desde Los Imposibles. Después decidimos mostrar una especie de esqueleto de lo que iba a ser ese disco, y fue muy bonito, porque es la primera vez que lo hago con mi papá. Para él fue una sorpresa, porque no sabía cómo eran las versiones nuestras, y en vivo eso se notó.

P. Teniendo estilos tan distintos ¿cómo lo hicieron para ponerse de acuerdo?

R. De eso se trataba, de no combinarse. La idea era justamente que se viera lo distintos que somos generacionalmente; que se pudiera ver lo viva que está la Violeta, y que cualquier persona puede hacerse cargo de sus letras. Es muy amplia su obra, y fue muy entretenido ver también a dos generaciones en el público, y ver a personas mayores que se impresionaban mucho con las versiones nuevas.

P. ¿Sientes que por pertenecer a la familia Parra estabas predestinada a ser cantante?

R. No, porque si hubiera pensado así no habría estudiado danza en un principio. Tenía muchos intereses, y opté por la danza porque era lo que más me apasionaba en ese momento, y después me dediqué al teatro con Andrés Pérez porque él me obligó a actuar. De todas formas, venir de la familia Parra, en un momento, fue un estigma para mí, porque la gente esperaba que fuera como folclórica, como una continuadora de la Violeta Parra, y al final salí yo, que hacía cualquier cosa menos eso.

Nuestro -Patrimonio Cultural de Chile-, Rosario Mena

Entrevista a Ángel Parra

(...)

P. Hablemos de ti y de tu madre. (...) ¿Cómo ves la dimensión latinoamericana de Violeta?

R. Violeta fue una madre fundadora. Su legado y su trabajo de investigación ha impactado en todo el continente, aunque algunos la estén descubriendo tarde. Pero no descubren a una persona muerta, sino a alguien vivo, a través de su música, de su poesía, de su obra visual. Nosotros, sus hijos, somos simplemente antenas repetidoras y cada uno, no sé si pasaremos a la historia. Nuestra labor ha sido difundir lo que mi madre dejó, cumpliendo su mandato: "esto no es para ustedes, es para el pueblo y que el pueblo haga lo que quiera".

P. ¿Ese pueblo era el pueblo latinoamericano o chileno?

R. Mi mamá, el año '64, cuando volvió abruptamente de Europa, vivió en Bolivia y trabajaba en una peña que se llamaba Peña Naira. Y cuando contestaba el teléfono para la reserva de entradas en vez de decir "Peña Naira", decía: "mar para Bolivia". Eso es un claro signo de que era una mujer libertadora, que quería más espacio, menos fronteras entre los países latinoamericanos. Pero lo que ella descubrió es la cultura popular chilena. Y eso es un patrimonio. Aunque la televisión y su vulgaridad le pongan todos los días encima una capa de cemento, nunca van a poder con la cultura popular. Ese es el principal valor de Violeta. Habernos despertado. Haber hecho que te interesaras en el tema.

P. ¿Cuál fue para ti el mayor ejemplo de vida de tu madre?

R. La justicia, la educación, la importancia de que los niños aprendan, la dignidad. Eso quiere decir que no te agachen el moño porque eres pobre. Nosotros hemos sido pobres toda la vida. Yo tengo esta casa que resume sesenta años de trabajo. No tenemos cuentas en Suiza, tenemos lo esencial. Nos enseñó que la cultura chilena, del pueblo, se puede repartir en todo el mundo, incluso en el Louvre.

LA CRÍTICA

Foto: Thomas Walgrave

TEATRO

ANATHEMA

País: Bélgica | Idioma: francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Texto: JOSÉ LUIS PEIXOTO Creación: JOLENTE DE KEERSMAEKER, TIAGO RODRIGUES y THOMAS WALGRAVE Interpretación: JOLENTE DE KEERSMAEKER y TIAGO RODRIGUES Iluminación e imágenes: THOMAS WALGRAVE Vestuario: AN D'HUYS Escenografía: JOLENTE DE KEERSMAEKER, TIAGO RODRIGUES y THOMAS WALGRAVE Traducción: CARLOS BATISTA Asesor de idioma: LAURENCE D'HONDT -ESTRENO EN ESPAÑA-

“QUIZÁS HAY UNA LUZ DENTRO DE LAS PERSONAS, QUIZÁS UNA CLARIDAD; QUIZÁS LAS PERSONAS NO ESTÁN HECHAS DE OSCURIDAD...”- José Luis Peixoto, en su novela *Nenhum Olhar*

¿Hasta dónde llegarías por defender una idea? ¿Qué medios están justificados para conseguir un fin? ¿Cómo responderías a la violencia? Estas y otras cuestiones del estilo motivaron la puesta en marcha de *Anathema*, proyecto conjunto de la compañía belga tg STAN y José Luis Peixoto (1974). En el año 2000, este joven autor portugués publica su primera novela, *Nenhum Olhar* (*Nadie nos mira*). Al año siguiente, la obra recibe el Premio Literario José Saramago. Desde entonces, ha sido traducida a varios idiomas y Peixoto considerado uno de los nuevos talentos de la literatura europea. tg STAN encargó a Peixoto el texto de *Anathema* para Jolente de Keersmaeker y Tiago Rodrigues, un actor portugués con el que la compañía ya había colaborado en numerosas ocasiones. Esta vez, sus fuentes de inspiración no fueron los cuentos infantiles. Esta vez, el autor habla de terrorismo, de miedo y de violencia. Sobre el escenario, un hombre y una mujer recuerdan, con un lenguaje al mismo tiempo conversacional y poético, los horrores de la guerra. De esta pieza, la crítica ha dicho que consigue “llevar al escenario una guerra remota para hacerla tangible”. *Anathema* se estrenó el 14 de noviembre de 2005 en el Théâtre de la Bastille de París, dentro del ámbito del Festival d'Automne.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Jolente de Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Waas Gramser, Sara de Roo y Frank Verduyssen se graduaron juntos en el Conservatorio de Amberes en 1989. Alejándose de la línea de las compañías ya existentes, a las que consideraban imbuidas de un excesivo esteticismo, experimentalismo y sometimiento a la voluntad de los directores, decidieron crear Toneelspelersgezelschap STAN (Tg STAN). Después de unas cuantas producciones, Waas Gramser abandonó el grupo y fue sustituido por Sara de Roo. Dos pilares definen Tg STAN: el actor como núcleo del proceso teatral y la heterodoxia. Esta huida de los dogmas se refleja en el mismo nombre de la compañía S(top) T(hinking) A(bout) N(ames), en español, “deja de pensar en los nombres”, así como en su repertorio. Una híbrida colección de textos (Chéjov, Bernhard, Ibsen, Wilde, Shaw y Diderot, entre otros) que invariablemente expresan una crítica social. Algunos de los últimos trabajos de la compañía -representados, aparte de en flamenco, en inglés o francés- son *My dinner with André*, *Alles is rustig*, *La carta*, *In Real Time*, *vandeneevandenschrijvervandeconingendiderot*, *Poquelin*, *Berénice* y *Het was zonder twijfel een ongeluk*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
Días 28 y 29 de octubre a las 21 horas.

Con nombre propio

La esencia de STAN debe buscarse en lo que para ellos significa actuar. Para ellos, actuar es estar presente. Una suerte de tenaz inmediatez. Es precisamente el hecho de evitar actuar de acuerdo a un programa, el hecho de comenzar el proceso a partir de una situación aquí y ahora, como consiguen prácticas escénicas irrepetibles. Noche tras noche, se centran en lo que sucede aquí y ahora. En teoría, todos los que hacen teatro buscan esto, pero los actores de STAN lo llevan hasta sus últimas consecuencias. No se atrincheran en compromisos estrictos sobre lo que van a hacer, sobre lo que van a decir. Todo se decide en el momento, lo que dota a la actuación de una impresionante apertura y sinceridad.

Luk Van den Dries. *Repertory Theatre with a Breath of Fresh Air, An essay on 15 years of STAN*

“Trabajamos en los textos durante unos dos meses, sentados alrededor de una mesa. Siempre los traducimos nosotros mismos, ya se trate de Molière, Chéjov, Ibsen o Bernhard”, nos cuentan. “Esta tarea tan ardua, llevada a cabo en equipo, produce una dramaturgia. Consume la mayor parte de nuestro trabajo de producción. No tenemos ensayos en el sentido tradicional antes del estreno, no preparamos nuestras interpretaciones. No actuamos como si estuviéramos presentando ante el público un producto hermoso y perfectamente elaborado. Cada noche el fracaso, la esperanza, el amor y el peligro deben estar presentes, lo más gráficamente posible”.

“No nos interesa el virtuosismo, preferimos animar al público a que participe activamente y lo hacemos a través de la sencillez o la fragilidad de una pieza. Y no es fácil. Se trata de una de las paradojas del teatro: el resultado más directo y gráfico es el más difícil de conseguir”.

“Sí, queríamos desmitificar todas las convenciones”, añaden Sara De Roo y Damian De Schrijver, “para dejar al descubierto los mecanismos –las mentiras, la ilusión- y convertir al público en cómplice de los actores, hacerles pensar por sí mismos lo más posible. Y por eso no nos identificamos con la etiqueta de “estilo de interpretación distante” con la que a menudo se nos define. Aunque no interpretamos personajes en el sentido psicológico, interpretamos el texto tal y como resuena en nuestro interior, con la esperanza de que resuene también para los demás”.

La paradoja del teatro, del actor –sobre la que la *troupe* ha llegado a construir una obra, *Du serment de l'écrivain, du roi et de Diderot*, llevada a escena en París en 2003– parece ser el eje de tg STAN. Tal vez porque, como la obra de Thomas Bernhard, les permite acercarse a la complejidad de la vida, hablarnos de cuestiones serias con un humor demoledor y cargado de fuerza, desmitificar las convenciones teatrales para recuperar la función básica del teatro.

Sara De Roo lo resume así: “Desde Shakespeare hasta Molière, existe una constante que se ha mantenido siempre: el público sólo puede aceptar la verdad del mundo cuando es un loco quien la revela”.

Extracto de entrevista con los cuatro actores de tg STAN. *Le Monde*, 14/09/05

Sobre el espectáculo

Este tiempo es lo que queda del tiempo.

Lejos de aquí, quizás, el tiempo siga su curso.

Ahora velozmente, como el impacto de dos coches que chocan en un cruce.

Después, otra vez lentamente, como septiembre.

Aquí el tiempo se ha instalado para dejar que ese otro tiempo exista.

Todo el tiempo de la muerte para dejar que el corto tiempo de la vida exista.

José Luis Peixoto. *Anathema*

En el escenario

tg STAN

Jolente de Keersmaecker, Damiaan De Schrijver, Waas Gramser y Frank Vercruyssen se graduaron juntos en el Conservatorio de Amberes en 1989. Alejándose de la línea de las compañías ya existentes, a las que consideraban imbuidas de un excesivo esteticismo, experimentalismo y sometimiento a la voluntad de los directores, decidieron crear Toneelspelersgezelschap STAN (tg STAN). Un grupo dedicado en cuerpo y alma a enfatizar el trabajo del actor, un actor comprometido rigurosamente con su personaje y con la historia a contar. Después de unas cuantas producciones, Waas Gramser abandonó el grupo y fue sustituido por Sara de Roo. Thomas Walgrave adoptó el papel de escenógrafo.

Dos pilares definen tg STAN: el actor como núcleo del proceso teatral y la heterodoxia. Esta huida de los dogmas se refleja en el mismo nombre de la compañía S(top) T(hinking) A(bout) N(ames), así como en el repertorio. Una híbrida colección de textos que invariablemente expresan una crítica social y en la que Cocteau y Anouilh conviven con Chéjov, Bernhard, Ibsen, Wilde, Shaw y Diderot.

ANATHEMA

Cada uno de los miembros de tg STAN, para mantener la vitalidad del grupo, crea habitualmente espectáculos con otros artistas o compañías como Dito Dito, Maatschappij Discordia, Dood Paard, Compagnie de Koe y Rosas.

Sus eclécticos trabajos se representan en neerlandés, en inglés y en francés, lo que abre un nuevo campo de experimentación, puesto que “actuando en otras lenguas, las palabras adquieren un significado diferente”.

Han creado muchas piezas en otros países como *Point Blank and Berenice* (Portugal) o *One 2 Life in Oakland* (Estado Unidos), ambas representadas en inglés. *Les Antígones* (Francia) fue la primera aventura de tg STAN en francés. Siguieron *L'avantage du doute* y *Anathema* en el Théâtre de la Bastille de París.

Durante los últimos quince años, las representaciones de tg STAN han sido seleccionadas para formar parte del Theaterfestival. En 1999 y en 2003 la compañía ganó el Primer Premio en este festival. Desde el año 2000 tg STAN ha participado casi cada año en el Festival d'Automne de París.

Algunos de los últimos trabajos de la compañía son *My dinner with André*, *Quartett*, *Alles is rustig*, *La carta*, *Stella*, *De doos van Pandora*, *In Real Time*, *vandeneedevandeschrijvervandeconingendiderot*, *Lucia Smelts*, *Poquelin*, *Berenice* y *Het was zonder twijfel een ongeluk*.

Luke Van den Dries, en el trabajo que dedica a tg STAN afirma que “durante sus quince años de existencia, STAN ha hecho historia. En primer lugar, por su actitud. STAN aboga por un tipo de teatro en el que la responsabilidad individual de cada miembro define la estructura del grupo. Todos los que trabajan para STAN (desde los actores a los técnicos) ayudan a determinar la dirección a tomar. En otras palabras, no hay un departamento gestor que proporcione continuidad ni una jerarquía que marque el camino. STAN no es una institución. Es un colectivo de gente con planes teatrales y apetito para desarrollarlos conjuntamente. Tienen claro que no quieren un director. STAN funciona con autonomía, desde la elección de la obra a la taquilla, no porque se crean infalibles, sino por la convicción de que su implicación en cada nivel de la actividad teatral repercute en el producto final (...)”.

Y más adelante, Van den Dries afirma que “en su repertorio, lo que es más evidente es la atención prestada a la sociedad burguesa. Los autores favoritos de STAN, Chéjov y Bernhard, Wilde y Shaw, ponen de manifiesto el grueso de la mentalidad de esta clase social. La avaricia y la intolerancia, la languidez y el aburrimiento salen a la luz laboriosamente en las interpretaciones de STAN. Nadie escapa de la lucidez de sus cuchillos afilados. Incluso los que resultan más simpáticos no son enteramente inocentes (...). El teatro de STAN consigue despertar las conciencias y hacer que nos cuestionemos nuestras actitudes...”.

José Luis Peixoto, escritor

José Luis Peixoto nació en la región portuguesa del Alentejo en 1974. Periodista, poeta y crítico literario, es también profesor de Lengua y Literatura Contemporánea. Publicada y admirada en varios países, su novela *Nenhum Olhar* (en España editada como *Nadie nos mira*, por Argitaletxe Hiru), ganó el Premio José Saramago en 2001. Otras de sus obras son *Cementerio de pianos* y *Te me moriste*.

Más en

www.stan.be

www.joseluispeixoto.net

ANATHEMA**tg STAN**

Texto	JOSÉ LUIS PEIXOTO
Creación	JOLENTE DE KEERSMAEKER TIAGO RODRIGUES THOMAS WALGRAVE
Interpretación	JOLENTE DE KEERSMAEKER TIAGO RODRIGUES
Iluminación e imágenes	THOMAS WALGRAVE
Vestuario	AN D'HUYS
Escenografía	JOLENTE DE KEERSMAEKER TIAGO RODRIGUES THOMAS WALGRAVE
Traducción	CARLOS BATISTA
Asesor de idioma	LAURENCE D'HONDT

Producción: tg STAN

Coproducción: Théâtre de la Bastille, Festival d'Automne de Paris, Culturgest.

Agradecimientos a Martine Born y Sien Van den Hoof.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

ANATHEMA

tg STAN

Financial Times, 17/11/05, Claire Shine

Abordar el tema del terrorismo sobre un escenario son palabras mayores. ¿Cómo explorar sus causas, impulsos y dilemas sin derivar hacia un estilo documental o un tono moralizante? Pues bien, desde luego hay formas bastante peores de hacerlo que adoptar una visión minimalista del miedo y la violencia vistos desde dentro, que es precisamente lo que logra esta sobrecogedora obra de José Luis Peixoto, el galardonado novelista portugués.

No sorprende que la obra naciera por encargo de tg STAN, la compañía experimental belga con una residencia de dos meses en el Festival d'Automne de París. Su enfoque teatral, que huye de cualquier adorno, deja de lado tanto los ensayos como al director para centrarse en el análisis textual. Los actores –Jolente De Keersmaeker y Tiago Rodrigues- colaboraron con Peixoto durante un año. Toda la pieza está recorrida por una sensación de que algo especial surgió durante la creación.

La paradoja es que un trabajo inspirado en atrocidades (Chechenia, Beslán) resulte íntimo, casi hogareño. El planteamiento de Peixoto es circular, alusivo, hace que nuestras asunciones estereotipadas se tambaleen. Los actores parten de su propio drama, con un potente guiño a Romeo y Julieta, otros amantes limitados por un odio heredado. Conectan gradualmente con el público, aparecen como opresores con rehenes en un inteligente juego de cambio de identidad, hacen malabarismos para combinar las emociones personales con el compromiso con una causa. El tono es conversacional, tímido, poético. El hombre es consciente de que ejerce cierto poder sobre la vida y la muerte, y le fascina el silencio como metáfora de lo innombrable. La mujer se muestra apasionadamente ofendida ante la incapacidad de las simples palabras de expresar su infierno personal, una sensación de agotamiento y fatalidad.

El único arrebato es el golpe de un palo contra una mesa, que aplasta una manzana-granada dejando al descubierto un corazón putrefacto. El resto del tiempo, la violencia permanece confinada en descripciones gráficas que se acercan mucho a una especie de encantamiento. Una fuerte sensación de aislamiento lo invade todo.

Hay algunos lapsus grandilocuentes. Sin embargo, en general, domina una exquisita sensación de incertidumbre. Las emociones se mezclan, se ocultan, vuelven a tomar el primer plano. Los espectadores no son sólo rehenes, sino también culpables en su indiferencia. La película en circuito cerrado que se proyecta en la cortina de la parte trasera del escenario incluye imágenes del público entrando al teatro, otro nexo sobrecogedor entre ilusión y realidad.

Le Monde, Brigitte Salino, 17/11/05

Es uno de esos textos que te atrapa sin que te des cuenta, arrastrándote mucho más lejos de lo que creyeras posible. Un diálogo entre un hombre y una mujer que tejen una red de amor y odio, de momentos especiales y de pérdida (...).

Este tipo de teatro, que suele ser fascinante, encuentra sus límites en *Anathema*.

De Morgen, 12/12/05, Wouter Hillaert

Anathema, interpretada por Jolente De Keersmaeker y Tiago Rodrigues, fue escrita para ellos por el premiado portugués José Luis Peixoto, que hasta ese momento sólo había escrito novelas. Esto es lo que se siente: la obra es densa y sugerente. Se trata de uno de los más interesantes diálogos sobre la violencia de los últimos tiempos. Dos personas con una sombría experiencia de la guerra se juntan en el escenario. El hombre recuerda cómo su abuela fue violada y asesinada. La mujer (¿su novia?) recuerda el tiempo en el que el significado de las palabras era sencillo. "Cuando solíamos ir al teatro".

Peixoto lleva al escenario una guerra remota para hacerla tangible. ¿Se trata de una reconstrucción de recuerdos traumáticos? ¿Un intento de romper la quimera del teatro? La obra deja todas estas vías abiertas, pero la insinuación es poderosa: tu seguridad puede volar por los aires en cualquier momento.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival

Circo Gran Fele/ Acrobat / Les Colporteurs

www.lescolporteurs.com

CIRCO

CICLO MIRADAS DE CIRCO

País: Circo Gran Fele (España - Comunidad Valenciana) / Acrobat (Australia) / Les Colporteurs (Francia)
 Duración aproximada: Circo Gran Fele (2 horas con intermedio) / Acrobat (1 hora sin intermedio) / Les Colporteurs (1 hora y 30 minutos sin intermedio)

A CIRCO GRAN FELE -ESTRENO ABSOLUTO-
Smaller, Poorer, Cheaper ACROBAT - ESTRENO EN ESPAÑA-
Le fil sous la neige LES COLPORTEURS - ESTRENO EN ESPAÑA-

CIRCO GRAN FELE: A. Payasos, escapistas, títeres, acróbatas, malabaristas, magia, sombras, trapeceistas, bailarines del aire, cabezas parlantes, excéntricos. A es puro circo, la necesidad de comunicar y de ser comprendido. Un espectáculo formado por partículas muy pequeñas, independientes entre sí, unidas por poesía. Gente maravillosa que realiza cosas extraordinarias. Contando con los sentidos, las emociones, la implicación del público.

ACROBAT: *Smaller, poorer, cheaper (Más pequeño, más pobre, más barato)*. Tres artistas y un músico. Una comedia, una parodia envueltas en la estética del caos. El espectáculo constituye un verdadero homenaje al cuerpo humano. Una coreografía atlética que sorprende; una técnica impecable que desprende ráfagas de energía adaptada a un tempo y sometida a una precisión sólo posible gracias al virtuosismo de auténticos acróbatas. (+ 13 años).

LES COLPORTEURS: *Le fil sous la neige (El hilo bajo la nieve)*. El escenario es un cable de acero de doce milímetros, un sendero muy estrecho que vibra cuando Les Colporteurs bailan sobre él. Una vibración hipnótica que conecta a siete funambulistas con el público. Cuidado, es un lenguaje frágil que flirtea con lo imposible, una coreografía en el aire más que una hazaña técnica. *Le fil sous la neige* relata una historia de equilibrio y superación. La de Antoine Rigot, fundador del grupo, obligado a volver a empezar tras un terrible accidente y veinte años de búsqueda de la perfección. Este es el resultado de su exploración de sensaciones olvidadas junto a jóvenes artistas. Un desafío para bailarines sobre una pista en el vacío en la que se entrecruzan emociones, deseos, sueños y torpezas. (+ 8 años).

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

El Circo Gran Fele es mediterráneo, pasional y vitalista. Combina la tradición con la exploración de nuevas técnicas escénicas y el apoyo de las nuevas tecnologías. Más música en directo, inspirada en sonidos populares valencianos y circenses, aderezados con unas copitas de mistela. Todos los espectáculos de esta *troupe* siguen un hilo argumental y nunca incluyen animales.

La compañía australiana Acrobat, fundada hace más de diez años por Simon Yates y Jo-Ann Lancaster constituye una de las más apasionantes aventuras creativas que nos han llegado de ese país inmenso.

Les Colporteurs -Los vendedores ambulantes- nacieron en 1996, de la mano de Antoine Rigot y Agathe Olivier. Su primera creación, *Filao*, a partir de *El barón rampante* de Italo Calvino, mezclaba circo, teatro, danza y música. Fue precisamente al final de las últimas representaciones cuando Antoine tuvo un grave accidente. A pesar de su discapacidad, retomó el trabajo de actor y músico y se dedicó también a la puesta en escena.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Circo Price
 Tel. 010

www.esmadrid.com/circoprice
 A (Circo Gran Fele), del 29 de octubre al 1 de noviembre a las 20 horas; 2 de noviembre a las 18 horas.

Smaller, poorer, cheaper (Acrobat), del 5 al 8 de noviembre a las 20 horas; 9 de noviembre a las 18 horas.

Le fil sous la neige (Les Colporteurs), del 12 al 15 de noviembre a las 20 horas; 16 de noviembre a las 18 horas.

CICLO MIRADAS DE CIRCO - A

Sobre el espectáculo

Payasos, escapistas, títeres, acróbatas, malabaristas, magia, sombras, trapevistas, bailarines del aire, cabezas parlantes, excéntricos. A es puro circo, la necesidad de comunicar y de ser comprendido. A es un espectáculo formado por partículas muy pequeñas, independientes entre sí, unidas por poesía. Gente maravillosa que realiza cosas extraordinarias. Los sentidos, las emociones, la implicación del público. El Circo Gran Fele es mediterráneo, pasional y vitalista. Combina la tradición con la exploración de nuevas técnicas escénicas y el apoyo de las nuevas tecnologías. Más música en directo, inspirada en sonidos populares valencianos y circenses, aderezados con unas copitas de mistela. Todos los espectáculos de esta *troupe* siguen un hilo argumental y nunca incluyen animales.

En el escenario

La historia del Circo Gran Fele

En 1993 se crea la compañía Circo Gran Fele y se presenta en el Festival de Teatro de Sagunto. Tras 15 años de existencia y con las buenas críticas obtenidas en todos los espectáculos estrenados (más de una docena), Circo Gran Fele está considerado en la actualidad como uno de los circos con mayor prestigio a nivel nacional e internacional. Muestra de ello es su presencia en importantes festivales internacionales como el Festival de Circo de Brasil, el Festival de Hämeelina (Finlandia), el Festival de Circo de Lisboa, el Festival de las Tres Culturas de México, etc.

Ha recibido el Premio Programa Caleidoscopio de la Unión Europea como proyecto cultural de gran interés y el Premio Max de las Artes Escénicas (Especial de Circo).

La filosofía de esta compañía consiste en trabajar en la creación de un circo con identidad propia, un circo de dirección donde todo tenga un sentido, una idea, una emoción, un sentimiento, que todos y cada uno de los números vayan en función de un concepto general. Un circo íntimo, próximo, donde el espectador mira a los ojos del artista... donde el artista siente las emociones de su público.

Se trata de crear espectáculos que estimulen los cinco sentidos; que sorprendan y emocionen a través de la combinación de circo, teatro, danza, música en directo y humor. Por ello el Circo Gran Fele no puede limitarse a un único espacio físico. Su concepción del trabajo les permite transformar cualquier tipo de lugar (teatros, exteriores, auditorios, etc.) en auténtico y puro circo.

Rafael Pla padre y Rafael Pla hijo, artistas

En 1958 Rafael Pla Soler, ventrílocuo y artista de variedades y cabaret, crea el Festival Gran Fele. Entre 1961 y 1978 realiza giras por toda España y Norte de África. En 1973 sus componentes entran a formar parte de la compañía Rafael y José Manuel Pla Albiach como payasos. En 1979 muere Gran Fele. Su hijo, Rafael Pla Albiach, se hace cargo de la dirección, siendo autor y director de todos sus espectáculos. En 1992 es responsable de la dirección de la animación y espectáculos del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Exposición Universal de Sevilla. La compañía también participa en la ceremonia inaugural de los Mundiales de Ciclismo celebrados en Valencia.

En 1994 se funda el Circo Gran Fele, se inaugura su carpa y estrenan su primer espectáculo circense.

Desde entonces Rafael Pla ha dirigido, escrito y producido *Drub*, *El sueño*, *Zahar*, *La halca*, *El sabidor*, *Avatar*, *Los últimos nómadas*, *Hierofantes*, *Xaloc*, *Éione* y *Samsara*.

Nacido en Valencia en 1956, Rafael Pla Albiach es autodidacta, autor, director, productor, payaso, estudioso y creador visual del mundo del circo. Posee además uno de los mejores archivos de España relacionados con esta especialidad. En 2003 fue nombrado miembro del Consejo Asesor de Circo del Ministerio de Cultura de España. En 2007 fue organizador de las "Jornadas Nacionales de Circo", convocadas y patrocinadas por el Ministerio de Cultura (INAEM), que se celebraron en Valencia.

CICLO MIRADAS DE CIRCO - A

Circo Gran Fele

Dirección
Equipo artístico

RAFAEL PLA
RAFAEL GRAULLERA
JOSÉ MANUEL PLA
YURI ABEL DÍAZ
VANESSA MARTÍNEZ
MATÍAS MARRE
NATALIA D'ANNUNZIO
SERGIO J. PLA
KIMMO HIETANEN
BORJA VIVAS
REUBEN ANATOL HELFENBAUM
RAFAEL PLA

Músicos

JAVI VEGA
JUANJO OCHOA
JEAN SANSPAPIER
JAVIER FELTRER

Ayudante de dirección
Maestro de artes circenses
Iluminación
Sonido
Diseño de vestuario

MARÍA COLOMER
YURI ABEL DÍAZ
LUZ HELENA SANDINO
ADRIÁN ZAPAIA
MARIANA LÓPEZ-CARRETERO
HUMBERTO DANVILA
GRÂCE À DIEUX
RAFAEL PLA
ROSANA DE PAULA
GRAN FELE

Coreografía
Diseño artístico
Producción ejecutiva
Producción

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

CICLO MIRADAS DE CIRCO - SMALLER, POORER, CHEAPER

Sobre el espectáculo

Smaller, poorer, cheaper de Acrobat

Fundada hace más de diez años por Simon Yates y Jo-Ann Lancaster, la compañía australiana Acrobat constituye una de las más apasionantes aventuras creativas que nos han llegado de ese país inmenso. Inventores de un universo absolutamente único y al mismo tiempo típicamente australiano, conjugan una deslumbrante técnica acrobática con una mirada muy personal sobre el mundo que les rodea. Cada una de sus creaciones se inspira de su propia vida, que durante mucho tiempo se redujo a un férreo programa de entrenamientos en el patio trasero de su casa en Albury, Australia.

Con una economía reducida, pero decididos a encontrar su propio lenguaje acrobático, Simon Yates y Jo-Ann Lancaster desarrollaron poco a poco una verdadera ética de vida, hecha de trabajo físico y de una alimentación biológica muy controlada. En un principio, con el objetivo de forjarse la constitución física necesaria para su trabajo de acróbatas, pero también como reacción al exceso de consumo del mundo occidental moderno. Rápidamente se unieron a ellos otros acróbatas australianos, deseosos de compartir ese modo de vida sin concesiones.

Esta voluntad de ir a contracorriente del permanente exceso contemporáneo se encuentra en la estética de todas sus creaciones: crudas y sin rodeos, se centran ante todo en la personalidad y el cuerpo de sus acróbatas. Se sitúan en la antítesis del circo con pluma y purpurina: sin artificios, sin decorados, sin vestuario, para ir directamente a lo esencial, lo humano. Son típicamente australianos en el sentido de que cada una de sus creaciones se caracteriza por la burla hacia sí mismos, mezclando la perfección acrobática con un feroz sentido del humor.

Su última creación, *Smaller, poorer, cheaper*, presentada por primera vez en el Fringe del Festival de Melbourne en 2006, es la quintaesencia de su trabajo. El título del espectáculo es, en sí mismo, un claro resumen de su voluntad de huir de la grandiosidad. Se podría traducir *más pequeño, más pobre, más modesto*. Es casi un manifiesto, una oda a un modo de vida más sencillo, despojado de todo lo superfluo. En *Smaller, poorer, cheaper* Simon Yates y Jo-Ann Lancaster están acompañados en escena por sus fieles compañeros de ruta: el acróbata Mozes y el músico Tim Barrass. Cada uno de los 3 acróbatas ejecuta un solo de 20 minutos, contando en cada caso una parte de su vida íntima.

El de Jo-Ann Lancaster, que abre el espectáculo, es una ilustración de la soledad femenina: con un humor rechinante, evoca las dificultades de conciliar la vida de pareja con sus propias aspiraciones y sueños de libertad. Es a un tiempo enternecedora e inquietante, por el modo en que pone en peligro su cuerpo delgado y musculoso. Acto seguido, con una gracia incomparable, trepa al trapecio y se balancea en solitario en las alturas.

Mozes, que entra en pista a continuación, actúa también en dos registros: la gravedad para evocar la enfermedad en un estretecedor número de cuerda, pero también la risa, vital para protegerse de las ideas negras, y un arte *clownesco* que arranca la risa de todo el público cuando baila desnudo y sin complejos con patines de ruedas.

Finalmente, Simon Yates cierra el espectáculo con un maravilloso número de desayuno en equilibrio sobre cuerda floja, imagen perfecta e hilarante de la dificultad de situarse y mantenerse por encima del vacío sin caer en la locura. Sus acrobacias, más y más peligrosas conforme transcurre el espectáculo, culminan con la burla hacia sí mismo y el peligro.

A lo largo de todo el espectáculo están acompañados por el maravilloso músico Tim Barrass, que compone e interpreta para la ocasión una banda sonora hecha a medida con melodías envolventes, de tintineos, murmullos y crujidos.

Se trata, en el fondo, de un espectáculo para todos los públicos, asequible para cualquier edad por sus increíbles proezas acrobáticas y su humor imparabile y, al mismo tiempo, por su profundidad y su sinceridad, cautivará a los más exigentes.

CICLO MIRADAS DE CIRCO - SMALLER, POORER, CHEAPER

Acrobat

Acróbatas

JO-ANN LANCASTER
SIMON YATES
MOZES
TIM BARRASS
RYAN TAPLIN
MICHAEL RICE

Música original
Regidores

Producción: Marguerite Pepper Productions, Australia

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

CICLO MIRADAS DE CIRCO - SMALLER, POORER, CHEAPER

Acrobat

The Age, 25/9/2006, Hilary Crampton

(...) Su improvisada estética se amplía hasta ser literalmente desnudada hasta los huesos, todo músculo y tendón, la verdadera antítesis de las estrellas de circo curvilíneas y llenas de lentejuelas. La expresión "tetas y culo" adquiere un sentido totalmente nuevo.

Tres solos de veinte minutos que van desde el humor con fingida seriedad hasta la exageración; una comedia en actos de extenuante fortaleza física, salpicada de volteretas y trabajo aéreo que sobrepasan la escala habitual de dificultad. Todo presentado con una temible intensidad, desarmando y ganándose el cariño del público (...)

Smaller, poorer, cheaper es un estupendo y cohesionado espectáculo que impresiona, provoca y divierte. Acrobat es un grupo excepcional que demuestra sus habilidades físicas con múltiples implicaciones, jugando con nuestras expectativas y consiguiendo nuestra complacencia.

The Melbourne Stage, septiembre de 2006

Smaller, poorer, cheaper es una apasionante producción con un concepto independiente que fuerza los límites físicos y teatrales, manteniendo una visión singular y excéntrica.

artsline.org.uk

Vistos por última vez en el Reino Unido en 2002 en una muy diferente Roundhouse, Acrobats regresa a Londres con su nueva producción *Smaller, poorer, cheaper*. Íntima en presentación y estilo, esto es acrobacia pura y cruda equilibrada con momentos contemplativos que abren una ventana a las idiosincráticas vidas de los intérpretes Simon Yates, Jo Lancaster y Mozes, con una impredecible banda sonora original de Tim Barrass.

CICLO MIRADAS DE CIRCO - LE FIL SOUS LA NEIGE

Con nombre propio

He probado esta magia, me he enamorado, he hecho mi arte, mi arte de vivir. La vida es un misterio, después de veinte años de perfeccionar mi agilidad, un terrible accidente me detiene. Brutal e irreversible. Más tarde comienzo a ponerme en pie, reaparece el equilibrio, se trata de reaprender a caminar, volver a empezar, ser un funambulista de la vida. Trabajando con jóvenes funambulistas, compartiendo esta pasión, encuentro sensaciones olvidadas. Juntos, hoy, creamos un espectáculo que explora las emociones, los obstáculos y los desafíos que jalonan la existencia. Una evocación poética del recorrido sobre el cual cada uno de nosotros camina.

Hemos elegido cable de acero de doce milímetros como escenario, dibuja un sendero muy estrecho suspendido bajo la lona de la carpa. Cuando bailamos sobre él, vibra. Esta vibración es la conexión entre el funambulista y el público. Es nuestro lenguaje, terriblemente frágil, firtea con lo imposible, puede ser un pasaje entre el sueño y la realidad, es el juego del equilibrio, es el lenguaje del funambulista.

Antoine Rigot

En el escenario

Florent Blondeau, funambulista

A los siete años Florent Blondeau hace juegos malabares con naranjas y tiene la esperanza de poder pasar su vida sobre las manos como los demás lo hacen sobre sus pies. A los diez se inscribe en unas prácticas de circo, donde descubre su diversidad de disciplinas y conoce a Dominica Montembault, que le lleva a unirse al Circo Lata con sus caravanas, sus caballos, desfiles y espectáculos.

A los diecisiete vuelve a las escuelas de circo, de Chambéry a Redes, pasando por Châtelleraut y Rosny, dónde tiene encuentros clave, y se especializa en el arte del cable... Trabaja en el espectáculo final de la 16ª promoción: *Kilo*, dirección de Thierry Roisin y Jean-Pierre Laroche. Antoine ve en él al personaje burlesco que buscaba para *Le fis sous la neige* y le invita a formar parte de la compañía.

Sanja Kosonen, funambulista

Finlandesa, Sanja Kosonen comienza en el circo en una pequeña escuela, la Turun Sirkus, dónde se inicia de forma autodidacta en el cable. Entra en la Escuela Superior de Circo de Finlandia, en la Academia de Arte de Turku, donde se gradúa en 2003 como profesora de circo. Ese año se instala en Francia para inscribirse en el CNAC. Se especializa en cable y obtiene el título en 2005. Durante sus estudios participa en varias creaciones profesionales, como la de la compañía finlandesa Circo Aéreo Luisiana Circus, dirigida por Maksim Komaro.

Antoine la conoce durante las prácticas organizadas por la compañía. su presencia poética y su práctica instintiva lo impresionan profundamente y, naturalmente, le propone la aventura de *Le fis sous la neige*.

Julien Posada, funambulista

A los seis años Julien Posada entra en la Escuela Nacional de Circo Annie Fratellini, donde recibe una enseñanza multidisciplinar hasta su encuentro con el que será su profesor, su maestro: Manolo Espalda Santos, a quien debe su amor al cable y sus conocimientos técnicos. A los dieciocho años recibe la Medalla de Oro en el Festival de Circo de Montecarlo; luego la Medalla de Plata en el Festival Mundial del Circo del Mañana. Más tarde firma numerosos contratos con el Circo del Sol (2001), el Circo Knie (2002), el Circo Arlette Gruss (2003) y el Circo de Invierno de París (2004). Participa también en algunas producciones de cabarets, variedades o cenas espectáculo en Alemania. Su control de la acrobacia sobre el cable impulsa a Antoine a proponerle intentar un nuevo tipo de experiencia.

Molly Saudek, funambulista, coreógrafa

Molly Saudek comienza su carrera a los once años en el Circo Smirkus en EE.UU. A los dieciocho ingresa en la Escuela Nacional de Circo de Montreal, donde se especializa en el cable. Más tarde trabaja con circos de gran renombre, como el Cirkus Cirkör (Suecia), el Circo del Sol (Canadá), el Big Apple Circus (EE.UU). Obtiene la Medalla de Plata en el Festival Mundial del Circo del Mañana en 1998. Actualmente trabaja también como coreógrafa y ayudante de dirección en los proyectos de la compañía Cirkus Cirkör. Cuando Antoine la ve por primera vez, le da la sensación de que vuela sobre el cable.

CICLO MIRADAS DE CIRCO - LE FIL SOUS LA NEIGE

Andreas Muntwyler, funambulista

De niño Andreas Muntwyler trabaja con su familia en varios circos de Suiza. Su primera travesía sobre el cable la hizo a hombros de su padre. En los años 80 sus padres se unen al Circo Monti, y Andreas participa en todos sus espectáculos. A los dieciséis años estudia en distintas escuelas de circo y trabaja con Rudy Omankowsky y Gilles Charles Messances. Luego se interesa por otras disciplinas y deja el cable de lado por un tiempo, hasta su encuentro con Ulla Tikka, que se convierte en su socia para un número de cable a dúo. En 2003 funda con Tikka la compañía Cera, con la que crea espectáculos que mezclan circo, teatro y danza que presentan en diferentes teatros y festivales.

Ulla Tikka, funambulista

Ulla Tikka descubre el circo en una escuela de Finlandia a la edad de once años. Tras estudiar el Bachillerato realiza una gira con la compañía Circus Cirkör de Suecia. Decide entonces especializarse en el cable y asiste a la escuela Annie Fratellini, antes de entrar en la Escuela Nacional del Circo de Berlín, donde se gradúa en 2000. Durante varios años presenta su número de cable en distintos circos: Cirque Monti (Suiza), Cirkus Cirkör (Suecia) o Finlandia (Finlandia). Conoce a Andreas Muntwyler, con quien forma la compañía Cera. El trabajo a dúo de Andreas y Ulla impresiona a Antoine Rigot. Ve en ellos parte de su propia historia cuando compartía cable con Agathe; historia que desea mencionar en el espectáculo.

Los músicos

Antonin Leymarie, que había formado parte del equipo de *Filao*, de Les Colporteurs, diez años antes, propone embarcar en la aventura de *Le fil sous la neige* a sus camaradas del WAS. Son tres músicos del Wildmimi Antigroove Syndicate, donde las influencias musicales van del jazz al rock. Componen la música de *Le fil sous la neige*.

Rémi Sciuto

Rémi Sciuto, compositor del WAS, del que es líder, es saxofonista e instrumentista del Conservatorio de París. Realiza una destacada serie de colaboraciones con Mejorana Babysidecar, Patrice Caratini, Louis Sclavis, Yvette Horner, Bernard Lubat, Arthur H. o Jane Birkin. Rémi Sciuto compone también para la televisión y el cine.

Antonin Leymarie

Antonin Leymarie estudió en el Conservatorio de París. En paralelo, se interesa por las percusiones africanas, luego por la batería. De 1997 a 2000 participa en la gira de *Filao*, de Les Colporteurs. Hoy toca también con la Surnatural Orchestra y con Gaspard Lanuit, entre otros, y compone para teatro. Firma la creación musical del espectáculo *Este niño*, de Joël Pommerat (2006).

Boris Boubliil

Boris Boubliil es pianista y guitarrista de formación clásica y jazz.

Compone habitualmente para el sector audiovisual, y próximamente lo hará para el cine. Es músico del espectáculo *La loca y verdadera vida de Luiggi Prizzotti*, de Edouard Baer. Toca en la orquesta de la Bola Negra (Fred Pallem), acompaña a cantantes como Alain Chamfort o Gaspard Lanuit. Recientemente ha grabado un disco, y participará en el próximo álbum de Vladimir Anselm.

Más en

www.lescolporteurs.com

CICLO MIRADAS DE CIRCO - LE FIL SOUS LA NEIGE

Les Colporteurs

Dirección	ANTOINE RIGOT
Asistente de dirección	CÉCILE KOHEN
Funambulistas	FLORENT BLONDEAU SANJA KOSONEN ANDREAS MUNTWYLER AGATHE OLIVIER JULIEN POSADA MOLLY SAUDEK ULLA TIKKA
Creación musical	WILDMIMI ANTIGROOVE SYNDICATE: BORIS BOUBLIL ANTONIN LEYMARIE RÉMI SCIUTO
En alternancia con	ADRIEN AMEY NICOLAS MATHURIAU ANTONIN RAYON ERIC HENNAUT
Director técnico	STÉPHANE COMON
Diseño de sonido	THOMAS BOURREAU
Diseño de iluminación	THIERRY AZOULAY o THOMAS BOURREAU
Técnico de luces	PATRICK BLOND
Regidor	GAËLLE SEYDOUX
Vestuario	ISABELLE LEBRETON FLORIE BEL
Construcción de escenografía	SERGE CALVIER NIL ADMIRARI
Regidor en carpa	HMMH
Instalación de cables	OLIVIER ROUSTAN
Producción	FANNY DU PASQUIER
Difusión	VALÉRIE MUSTEL

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Compagnie Irina Brook

www.mcn.fr/productions

Foto: Pascal Francois

TEATRO

EN ATTENDANT LE SONGE

País: Francia | Idioma: francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Dirección: IRINA BROOK Traducción y asistencia de dirección: MARIE-PAULE RAMO Interpretación: HOVNATAN AVEDIKIAN, VINCENT BERGER, JERRY DI GIACOMO, GÉRALD PAPASIAN, CHRISTIAN PÉLISSIER y AUGUSTIN RUHABURA Regiduría y papel de Philostrate: PHILIPPE JASKO Sonido y luces: THIBAUT DUCROS -ESTRENO EN ESPAÑA-

“Y POR TODAS PARTES, ALGO DE MAGIA...” -Irina Brook

Irina Brook tenía siete años cuando experimentó por primera vez la “magia de este texto extraordinario”. Corrían los años setenta y su padre, el gurú del teatro Peter Brook, presentaba *Midsummer Night's Dream* (*El sueño de una noche de verano*), de Shakespeare, en Inglaterra. Tres décadas después, Irina toma el relevo y dirige *En attendant le songe* (*Esperando el sueño*), un proyecto iconoclasta y minimalista inspirado en la obra shakesperiana y en el deseo de la dramaturga de llevar el teatro a aquellos lugares que han estado tradicionalmente alejados de las propuestas culturales. Una adaptación lúdica, llena de alegría y extravagancia, en la que seis actores varones interpretan -entre camisones rosas y parasoles blancos- a las jóvenes novias, a las hadas irreverentes... y a un Puck más *funky* que nunca. Una reconciliación de diversión, clasicismo y contemporaneidad; una manera distinta de convocar al público, recuperando el espíritu festivo que barnizaba los espectáculos ambulantes.

Sobre el escenario, improvisaciones, objetos y vestidos de toda condición recopilados aquí y allá por una *troupe* dedicada en cuerpo y alma a este trabajo, alarde de experimentación y ligereza.

En attendant le songe es un proyecto surgido del encuentro entre Irina Brook y el equipo del Festival Dedans-Dehors de Brétigny-sur-Orge, marco en el que se estrenó en julio de 2005.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Hija del director Peter Brook y de la actriz Natasha Parry, Irina Brook nació en París y se crió entre Inglaterra y Francia. Se formó en Nueva York donde estudió Arte Dramático con Stella Adler. De vuelta a París, interpretó papeles en *La Cerisaie* y en *Don Juan*, ambas dirigidas por su padre en el Bouffes du Nord. Desde mediados de los noventa, se consagra a la dirección teatral. Ha dirigido obras como *Madame Klein*, *All's well that ends well* y *Beast on the moon*, esta última del americano Eichard Kalinoski. En 1998 monta la versión francesa del texto de Kalinoski, *Une bête sur la lune*, en el Théâtre Vidy-Lausanne y consigue cinco premios Molière, entre ellos a la Dirección y al Mejor Espectáculo. Poco después, Ariane Mnouchkine invitó a Irina Brook a dirigir a la *troupe* del Cirque du Soleil con el espectáculo *All's well that ends well*, presentado en el Festival d'Avignon. También es responsable de numerosas puestas en escena para ópera, entre ellas *La flûte enchantée*, *La Traviata* e *Il barbero di buon cuore*, pieza que montará para el Teatro Real de Madrid en otoño de este año. En 2002 fue nombrada Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura del Gobierno Francés.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
www.teatroabadia.com
Del 29 al 31 de octubre a las 20.30 horas

Alcalá de Henares. Corral de Comedias
www.corraldealcala.com
Días 1 y 2 de noviembre a las 20 horas.

EN ATTENDANT LE SONGE

Con nombre propio

He tenido un sueño maravilloso.

He soñado que con un pequeño grupo de actores (únicamente hombres, como en los tiempos de Shakespeare), habíamos montado *Midsummer Night's Dream*. Un sueño hecho con cualquier cosa, algunos accesorios cogidos aquí y allí, bonitos camisones rosas y un parasol blanco para convertir a las chicas en hadas improvisadas (¡cierto, un poco viriles!) con utensilios de cocina.

Y, milagrosamente, el “sueño” se hizo realidad...

Un “sueño” creado únicamente para ser interpretado en el exterior, bajo las estrellas, a veces las estrellas semi-urbanas de las afueras parisinas, a veces bajo las estrellas brillantes en pleno campo, en el patio de una granja abandonada o en el parque de un pequeño ayuntamiento.

Y por todas partes, algo de magia...

La magia de este texto extraordinario, que yo sabía casi de memoria, habiendo tenido mi primera experiencia teatral de infancia ante el famoso *Sueño...* que mi padre había montado a finales de los años sesenta. Una maravilla de la que nunca me he cansado, que he visto y vuelto a ver quizás unas sesenta veces, a menudo acompañada de mi mejor amiga Anna, con la que había aprendido las largas escenas de diálogo entre Helena y Hermia (¡ella era grande, yo era pequeña!) que interpretábamos con gran seriedad en el escenario durante el entreacto, detrás del telón bajado.

¡Esta magia reapareció el verano pasado, en la campiña de Esson, casi treinta años más tarde! La magia de las palabras de Shakespeare en las que todo está presente: el amor, el humor, el dolor, los celos, la pasión, el deseo, el perdón.

La magia de estos encantamientos de hadas que, a pesar de nuestra risa inventando nombres para nuestros chicos-hadas (¡el hada Eric, el hada Ross, el hada Steve!), nos hacía estremecernos bajo la luna llena.

Estas palabras que, en una formidable nueva traducción, muy moderna pero siempre fiel, de Marie-Paule Ramo, consigue encantar aún más un verdadero sueño para “todos los públicos”.

Qué placer interpretar a Shakespeare tanto para saltimbanquis como para gente de teatro; para obreros; para lugareños que, a pesar de la proximidad de París, no han visto teatro en su vida; adolescentes que vienen a echar una ojeada irónica y acaban por sentarse, maravillados, en la primera fila; personas mayores; niños fascinados. E incluso, una vez, un señor con un gato.

He aquí el teatro con el que siempre he soñado. La razón por la que hago teatro.

Un espectáculo que se ha interpretado media docena de veces el año pasado y que a mí me gustaría ver y volver a ver, sin cansarme jamás, como cuando era una niña pequeña.

Irina Brook

Sobre el espectáculo

Este espectáculo nació de un encuentro entre Irina Brook y el equipo del Festival Dedans-Dehors, y de un deseo común de llevar “verdadero” teatro a lugares donde no suele llegar, ante poblaciones a veces demasiado alejadas de las propuestas culturales.

Irina ha querido partir de un texto clásico, *Midsummer Night's Dream*, de Shakespeare, pero tratándolo de una forma muy libre y con un mínimo de medios.

Se apoya en la complicidad y la confianza que tiene en actores incondicionales.

La parte esencial del trabajo fue hecha a base de improvisaciones sobre el escenario. Objetos y vestuario de todo tipo, recogidos en los pueblos y reunidos en una caravana transformada para la ocasión en desván móvil, sirven de punto de partida a la inspiración de la *troupe*.

Irina ha inventado un espectáculo alegre, lúdico, directo, que se dirige a todos.

Hay seis actores (todos hombres) que interpretan a los seis artesanos de la pieza. Esta *troupe* improbable, transportando herramientas y otros accesorios, va de pueblo en pueblo contando a quien quiera escucharle lo que pasa en el bosque cerca de Atenas o la boda del rey Teseo con Hipólita, la reina de las Amazonas, que emociona al pueblo...

Cuentan estas historias fantásticas, llenas de intrigas y de rechazos poéticos y burlescos y, haciendo su narración más viva, se disfrazan a la vista de todos e interpretan escenas de la pieza, los hombres se travisten en mujeres si es necesario, como en los buenos viejos tiempos del autor.

Esta representación ligera se instala en lugares muy variados, en el exterior, en un campo, en una plaza de pueblo, en un bosque y actualmente en una sala de fiestas o en un teatro italiano. El dispositivo fácilmente transportable y muy ligero se adapta a las diferentes situaciones, permitiendo también a veces que el público se pasee por allí.

Con esta creación, Irina Brook experimenta una forma diferente de convocar al público, y desea reencontrar el sentido de la fiesta que acompañaba las representaciones de los espectáculos ambulantes, tanto en el exterior como en lugares cerrados.

En el escenario

Vincent Berger, actor

Vincent Berger se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático del Teatro Nacional de Estrasburgo. En teatro trabaja bajo la dirección de Jacques Osinski en *Dom Juan*, de Molière, y *L'ombre de mart*, de Stig Dagerman; de Dan Jemmet en *Femmes gare aux femmes*, de Thomas Middleton; de Alain Bezu en *L'illusion comique*, de Corneille; *Le barbier de Séville*, de Beaumarchais; *Jacques le fataliste* y *Le fils naturel*, de Diderot; *Britannicus*, de Racine; *La nuit des rois*, de William Shakespeare;

EN ATTENDANT LE SONGE

La prisonnière, espectáculo musical de Beethoven con libreto de Marcel Proust. Vincent Berger ha sido dirigido también por Jacques Rebotier en *Quelques nouvelles du facteur*, por Jean-Louis Martinelli en *Germania III*, de Heiner Müller; por Jean-Yves Ruf en *Savent-ils souffrir et comme il vous plaira*, de William Shakespeare; por Adel Hakim en *Les deux gentilshommes de Verone*, de William Shakespeare y por Serge Tranvouez en *Gauche uppercut*, de Joël Jouanneau, entre otros. En cine y televisión ha trabajado en *La jungle*, de Mathieu Delaporte, *L'âge des possibles*, de Pascale Ferran, *Culpabilité zéro*, de Cédric Kahn y *La mort de Jeanne*, de Daniel Jeannau.

Jerry Di Giacomo, actor

Jerry Di Giacomo, nacido en Nueva York, tuvo una atracción previa por el mundo del espectáculo practicando salto de trampolín y halterofilia (campeón en los institutos de Nueva York). Tras una escapada como programador informático, en la época en la que esto quería decir agujerear tarjetas, llega a Francia con una beca del gobierno francés para estudiar mimo con Etienne Decroux. Jerry Di Giacomo tiene cierta predilección por los papeles de animales: orangután neurasténico en *Menu: cacahuètes* (película italiana), pavo (*Les oiseaux*, con Jean-Louis Barrault), rana, garza, león en *Eh, bonjour Monsieur*, de Lafontaine, con dirección de Mario Franceschi.

De gira con un espectáculo de travestis en Italia, *Le grand Eugène*, tuvo la oportunidad de interpretar *Midsummer Night's Dream* en dialecto napolitano. En 2007 encarna el papel de Creón en la *Antígona* de Anne Théron, en el Théâtre de La Commune de Aubervilliers.

En cine ha trabajado con Robert Enrico, Roman Polanski, Pierre Tchernia, Pierre Granier-Deferre, Pierre Etaix, André Zulawski y, recientemente, con Enki Bilal (*Immortelle*) y Luc Besson (*Arthur et les minimoys*).

Cyril Guei, actor

Todo comenzó en 1997, mientras recorría las orillas del Misisipi en *Las aventuras de Hucklberry Finn*, por Barbara Bouley. Hizo un alto en un caserón llamado Conservatorio Nacional... luego continuó el viaje. Sus pasos le hicieron recorrer las calles de Sophiatown, pueblo que le había aconsejado un tal Peter Brook en *Le costume*. Tras esta larga y enriquecedora travesía, deposita sus maletas en Verona, ciudad de todas las pasiones, dirigida por la socialista Irina Brook. Tras un año, decide retirarse del mundo para meditar. Esta experiencia mística le lleva a las costas griegas, en *Midsummer Night's Dream*, de Krzysztof Warlikowski. No quedándole ni un céntimo, emprende el camino del crimen para hacer caja, con *Cagoule*, de Hubert Koundé. Unos meses más tarde lo encierran en un centro de retención en Alemania, por *J'aime ce pays*, de Eva Doumbia. Después de estos momentos difíciles, retoma la vía mística con *En attendant le songe*, de Irina Brook. Y decide depositar sus maletas en un lugar que le era hasta entonces desconocido, el *Boulevard du numéro complémentaire*, de Alain Sachs. Desde entonces, su equipaje sólo espera una cosa, volver a partir hacia nuevas aventuras.

Gérald Papasian, actor

Nacido en Egipto de padres armenios, procede de una familia de músicos.

Tuvo una formación teatral en el Conservatorio de Arte Dramático de Erevan (Armenia soviética), luego en los estudios de Hollywood y en la City Lit de Londres.

En teatro ha interpretado, entre otras, *La bonne âme de Setchouan*, de Bertolt Brecht, dirección de Irina Brook; *Les fourberies de Scapin*, de Molière, dirección de F. Kergourlay; *Dentiste pour dames*, de Hagop Baronian, bajo dirección propia; *Le tour du monde en 80 jours*, de Jules Verne, dirección de F. Kergourlay; *Le révizor*, de Nicolaï Gogol, dirección de F. Kergourlay; *Peines d'amour perdues*, de William Shakespeare, dirección de Simon Abkarian o *La valse interrompue*, de Sylvain Bamba, dirección de L. Aliune. En cine y televisión ha trabajado, entre otros, con Jean-Denis Robert, Pascal Kané, Robert Kéchichian, Laurent Dussaux, y ha intervenido en muchas series televisivas y películas estadounidenses.

Christian Pelissier, actor

Christian Pelissier se formó en el Conservatorio de Toulouse con Maurice Sarrazin y Simone Turck.

Ha interpretado más de sesenta piezas, dirigido, entre otros, por Jacques Rosner, Jacques Rampal, Armand Gatti, Jacques Mauclair y Pierre Orma. Entre sus principales papeles, Sganarelle, Caliban, Hamm en *Fin de partie*; Monsieur Faure en *Naïves hirondelles* y varios en obras de E. G. Berreby. Es también *clown* y ha dirigido una docena de obras. En cine y televisión ha rodado con Claude Santelli, Jean Sagols, Roger Kahane, Christophe Andréi y Jean Jabely.

Augustin Ruhabura

Augustin Ruhabura nace en Ruanda en 1961. A los treinta años se inicia en el teatro con Philippe Avron y Pierrette Dupoyet, y se convierte en profesor en el Centro Cultural Francés de Kigali. Paralelamente, trabaja en numerosas representaciones, como *Une vie de boy*, a partir de la novela de Ferdinand Oyono, *L'escargot entêté*, basada en la novela de Rachid Boudjedra, *Le misanthrope*, de Molière o *La grande roue*, de Vaclav Havel.

En Francia, hace teatro con Benoît Marbot (*Ta femme*), Anne Bourgeois (*Des souris et des hommes*), María Machado y Werner Schroeter (*Métamorphoses et métastases*), e Irina Brook (*Une odyssee, Jules César en Egypte*).

Más en

www.mcn.fr/productions/

EN ATTENDANT LE SONGE

Compagnie Irina Brook

Dirección
Traducción y asistencia de dirección
Interpretación

IRINA BROOK
MARIE-PAULE RAMO
HOVNATAN AVEDIKIAN
VINCENT BERGER
JERRY DI GIACOMO
GÉRALD PAPASIAN
CHRISTIAN PÉLISSIER
AUGUSTIN RUHABURA
PHILIPPE JASKO
THIBAULT DUCROS
SYLVIE MARTIN-HYSKA

Regiduría de escenario y papel de Philostrate
Sonido y luces
Vestuario y accesorios

Producción delegada: MCNN-Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre

El espectáculo ha sido creado en el marco de la edición 2005 del Festival Dedans-Dehors de Essonne.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

EN ATTENDANT LE SONGE

Compagnie Irina Brook

La Terrasse, 05/12/07, Véronique Hotte

Entrevista a Irina Brook

La elección de un teatro de la sencillez

Irina Brook se inspira en *El sueño de una noche de verano* de Shakespeare para la creación de su último espectáculo, *En attendant le songe*, una obra para seis actores, fieles compañeros de la directora. Con Vincent Berger, Jerry di Giacomo, Cyril Guei, Gérald Papasian, Christian Pélissier, Augustin Ruhabura.

P. ¿Cómo nació la idea de *En attendant le songe*?

P. Vivía en Essone y el espectáculo surgió como respuesta a un encargo del Festival Dedans/Dehors, una iniciativa del Théâtre de Brétigny-sur-Orge que apoya las pequeñas producciones al aire libre. Nunca he podido olvidar la puesta en escena de mi padre [Peter Brook] de *El sueño de una noche de verano* en los años 70 en Inglaterra, cuando yo era niña. Ya no queda mucha gente que haya visto ese espectáculo fundacional y la pieza popular encaja muy bien en una representación al aire libre.

P. Seis actores masculinos interpretan todos los papeles.

R. En el pequeño pueblo de las afueras en el que vivía, mi casa -un viejo molino- estaba constantemente en obras, con obreros de todo tipo, fontaneros, electricistas, carpinteros... Me dije que tenía sentido que fueran ese tipo de profesionales quienes interpretaran a los artesanos y comediantes aficionados del *Songe*. Llamé a seis actores con los que ya había trabajado: unos artesanos -cómicos del teatro dentro del teatro- interpretan todos los papeles de la obra. Inventamos un pretexto simple, crudo y sobrio: así, podemos interpretar tanto en medio de un campo como en un camping.

P. El teatro se convierte en un viaje tanto simbólico como geográfico.

R. Tras diez años de teatro en los escenarios parisinos, entre otros, he vivido, gracias a esta experiencia que necesita de pocos medios, una especie de renacimiento y de redescubrimiento del arte escénico. El teatro sigue siendo un placer como experiencia de aventura común que se comparte no sólo con los compañeros técnicos o actores, sino también con el público. Tener una compañía propia, sentirse autónoma y poder salir al campo con los niños para un picnic es la razón de ser del amor al teatro, más allá de cualquier tipo de gloria. Este espectáculo creado hace dos años renueva la pasión por la escena que había perdido. El placer crece todavía más gracias a que los actores están dispuestos a todo y viajan de un pequeño salón de actos de una comuna a otro.

P. ¿Por qué *El sueño de una noche de verano* resulta tan fascinante?

R. Para los anglosajones, *El sueño* sigue siendo La Pieza, la obra grandiosa y la más accesible del repertorio. Desde pequeños, forma parte de nuestra cultura. La estudiamos en el colegio, asistimos a sus representaciones. En ella, distintos niveles progresan al mismo tiempo. Oberón y Titania, la reina de las hadas, responden a una dimensión mística y mágica que vive en el interior de todos nosotros. La mirada moderna de Titania sobre los humanos es precursora de nuestra visión contemporánea. Su discurso -una especie de predicción planetaria- le da la vuelta a todo: hace frío en verano y calor en invierno. Cuando los grandes dirigentes del mundo se enfrentan, se pierde la armonía: y la Tierra se rebela... Por otro lado, la presencia de los artesanos aporta una dimensión cómica, vulgar, cercana a la tierra, profundamente fraternal. Los enamorados evolucionan de uno a otro extremo, del amor al odio. Todo el mundo puede verse reflejado en su forma de relacionarse. La idea de depositar una flor mágica sobre los ojos de los personajes para que se enamoren de quien sea es totalmente acertada. El acto insensato del flechazo es enigmático; provoca pasión y fascinación seguidos de la decepción y del desvanecimiento del hechizo. *El sueño de una noche de verano* es una pieza sobre el teatro: artesanos que se empeñan en conseguir un imposible con una torpeza inaudita, pero que no es mala cuando se presenta con sencillez. El sueño es ante todo una ensoñación vivida a través de las palabras y la imaginación. Oberón mira al público y dice: "Soy invisible": y, a partir de ese momento, lo es. Esa es una de las claves del teatro que me pone la carne de gallina.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Hofesh Shechter Company

www.hofesh.co.uk

Foto: Andrew Lang

DANZA

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

País: Reino Unido | Duración aproximada: 1 hora y 25 minutos (con intermedio)

UPRISING Coreografía: HOFESH SHECHTER Bailarines: LEON BAUGH, CHRIS EVANS, PHIL HULFORD, ELIAS LAZARIDIS, BRUNO GUILLORE, GAVIN COWARD y HOFESH SHECHTER Música: HOFESH SHECHTER y VEX'D Diseño de iluminación: LEE CURRAN
IN YOUR ROOMS Coreografía: HOFESH SHECHTER Bailarines: LEON BAUGH, WINIFRED BURNET-SMITH, CHRIS EVANS, GAVIN COWARD, PHIL HULFORD, ELIAS LAZARIDIS, YEN CHING LIN, BRUNO GUILLORE, INO RIGA, JENNY WHITE, SITA OSTHEIMER y EULALIA AYGUADE FARRO Música: HOFESH SHECHTER Músicos: YARON ENGLER, NORMAN JANKOWSKI, CHRISTOPHER ALLAN, ALISON DODS y LUCY SHAW Arreglos de cuerda: NELL CATCHPOLE Diseño de iluminación: LEE CURRAN Vestuario: LIZZIE BARKER -ESTRENO EN ESPAÑA-

“TRATA SOBRE LA FALTA DE COMUNICACIÓN... SOBRE NUESTROS PATÉTICOS ESFUERZOS PARA COMUNICARNOS...”-Hofesh Shechter

Hofesh Shechter es una estrella imparable en el panorama dancístico británico. Tras su paso por la Batsheva Dance Company y la Jasmin Vardimon Dance Company, comenzó a crear sus propias coreografías, bailadas con un vocabulario nuevo que sitúa a las piezas en la frontera entre la grandeza y la fragilidad de la existencia humana. Ha sido finalista de los Place Prize en 2004 y artífice de piezas para The National Theatre, Channel 4 y The Royal Court Theatre, entre otros. Con *Uprising* presenta un trabajo vigoroso para siete bailarines que cruzan la escena con un salvaje instinto de esperanza más allá de la sombra de la desesperación. Una coreografía compleja y de realidades múltiples que envuelve con el latido de su banda sonora y consigue sobrecoger al público con su épica y humanidad.

En *In your rooms* una verdadera estructura social emerge sobre el escenario. Mientras, la atmósfera intensa presenta un mundo subterráneo y sutil de automatismo y mentalidad gregaria. Doce bailarines sustentan un mosaico de comunicación y de incomunicación, de situaciones, lugares, rituales y secretos, rompiendo de la luz a la oscuridad, de la masa al individuo, del pasado al presente, con la dinámica precipitada de una visión, con la lógica imposible de los sueños.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Hofesh Shechter nació en Jerusalén. Se graduó en la Jerusalem Academy for Dance and Music y después se trasladó a Tel Aviv donde se unió a la Batsheva Dance Company, trabajando con el director artístico Ohad Naharin y los coreógrafos Wim Vandekeybus, Paul Selwyn-Norton, Tero Saarinen e Inbal Pinto. También en Israel estudió batería y percusión, lo que le permitió participar en la ambientación sonora de varios proyectos europeos. En 2002, Shechter llega a Reino Unido y se une a la Jasmin Vardimon Dance Company. Su debut coreográfico, *Fragments*, para el que también compuso la música, estuvo de gira en Reino Unido, Italia, Finlandia, Portugal, Suiza, Polonia, Corea y Estados Unidos. En 2004 crea el sexteto *Cult*. De 2004 a 2006 colabora con The Place y recibe el encargo de la Fundación Robin Howard para la creación de *Uprising*, su trabajo más popular. En 2007, tres de los más importantes espacios escénicos de Londres, The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, colaboraron en la producción de *In your rooms*, pieza estrenada el año pasado en el Sadler's Wells Theatre.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Albéniz
 Tel. 91 531 83 11
www.madrid.org/clas_artes
 Días 29 y 30 de octubre a las 20.30 horas.

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Con nombre propio

La danza puede cambiar una vida. Pero solo la de aquellos que quieran cambiarla.

Hofesh Shechter

Sobre el espectáculo

PREGUNTA: Imagine que nunca hemos hablado antes, que nunca he visto *In your rooms*. ¿De qué trata la coreografía?

SHECHTER: Todavía estoy intentando saber de qué trata *In your rooms*. He tenido conversaciones con los bailarines sobre esto. Y por supuesto, no hay una sola respuesta. Hay una lluvia de respuestas, una lluvia de sentimientos, de pensamientos. *In your rooms* trata sobre esta lluvia. Tengo cuidado de no simplificarlo y decir “Oh, es sobre la vida”. Hay algunas ideas recurrentes desde el principio de la creación: la tensión entre el individuo y el grupo, entre el caos y el orden, entre hombres y mujeres, entre las necesidades individuales y las colectivas. Todo esto implica muchas cosas a varios niveles. Lo que me gusta de la pieza, lo que siento cuando la veo, es una dosis de soledad dentro de una enorme y hermosa maquinaria perfectamente engrasada. Allí están todos juntos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero están solos. Me interesa este sentimiento de soledad.

PR: Hablemos de la música de *In your rooms*. ¿Qué determinó la selección de música en directo añadida a la banda sonora ya existente?

SHECHTER: Tuve completa libertad. Quiero decir que podría haberme hecho con dos guitarras eléctricas o con dos saxofonistas. Elegí los instrumentos que estamos usando por el componente electrónico tan presente en la banda sonora de la pieza. Me pareció que podría estar bien que los músicos nos acercaran a un sonido cálido, a un contacto humano que girase alrededor de algo muy antiguo, cálido y suave. La viola es mucho más suave que el violín, tiene una calidez auténtica. El contrabajo lo abraza todo. También escogimos los instrumentos de percusión necesarios para acentuar este calor...

PR: ¿Cómo se siente con *In your rooms* ahora?

SHECHTER: ¡Tan diferente! Es curioso porque ahora siento que me encanta esta pieza. La primera función fue tan dura. Era como una lucha, como ser el padre de un chico de dieciséis años. Le quieres, pero...

PR: Tanto la danza como usted han madurado.

SHECHTER: Me acerqué a la segunda parte del proyecto buscando únicamente disfrutarlo. Me siento mucho más seguro ahora, es más fácil lidiar con algo ya existente. No tengo que reinventarlo todo. Puedo simplemente mejorarlo. El hecho de que haya música en directo es mucho más divertido. Es tan personal, el sabor de esta pieza. Tiene una textura ligeramente sarcástica y humorística, ligeramente triste y solitaria...

PR: Hablemos de *Uprising*. Siete bailarines, todos varones y usted es uno de ellos. La coreografía tiene una energía tribal real...

SHECHTER: La terminé y pensé “He creado una gran pieza. Ahora tenemos que conquistar el escenario”. Y lo hemos hecho. Los tres productores vinieron a ver *Uprising* y dijeron “La queremos en el programa. Es una gran pieza”.

Extracto de conversaciones de Hofesh Shechter con el periodista británico Donald Hutera

En el escenario

Hofesh Shechter, bailarín y coreógrafo

Graduado por la Jerusalem Academy of Dance and Music y exbailarín de la aclamada Batsheva Dance Company y de la Jamin Vardimon Dance Company, Hofesh Shechter ha revolucionado la escena británica con sus composiciones intensamente físicas, elegantes y sugestivas.

También interesado en la música, estudió batería y percusión mientras vivía en Tel Aviv y continuó después su aprendizaje en el Agostiny College of Rhythm de París, donde empezó a desarrollar su propia música mientras participaba en varios proyectos de danza, teatro y percusión corporal.

Después de presentar su debut coreográfico en 2004, el dueto *Fragments* -con giras en países como Finlandia, Italia, Portugal, Suiza, Corea, Estados Unidos y Polonia (donde recibió el Tercer Premio en la competición de coreografías Sergi Diaghilev), fue nombrado artista asociado en The Place, cargo que mantuvo hasta 2006.

En este período creó el sexteto *Cult* que resultó uno de los cinco finalistas seleccionados del Place Prize y fue anunciado como ganador del Premio del Público, además de presentarse en países como Suiza, Corea, Italia, España, Alemania y Grecia. A propósito de este trabajo, la crítica dijo que “si Woody Allen fuera coreógrafo, hubiera hecho danza como esta”.

Shechter ha creado piezas para Bare Bones Dance Company, London Contemporary Dance School, Edge, Verve, Ballet CeDeCe, Fan Club, Hellenic Dance Company y Stopgap Dance Company.

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

En 2006 trabajó como coreógrafo en el Royal Court Theatre y la Robin Howard Foundation Comission le encargó un nuevo trabajo para siete bailarines. El resultado fue *Uprising*, su pieza más popular. En 2007, tres de los más importantes espacios escénicos de Londres, The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, colaboraron en la producción de *In your rooms*, que se estrenó el año pasado en el Sadler's Wells Theatre.

Durante 2008 Hofesh trabajará con Dance United en la creación de un nuevo trabajo para seis bailarines que se estrenará en Sadler's Wells en 2009. Internacionalmente, ha trabajado en Portugal para el Ballet CeDeCe y en Atenas para la Hellenic Dance Company.

En verano de 2007, Hofesh también coreografió una secuencia de danza para la apertura de las nuevas series de Channel 4s, que empezaron su emisión a comienzos de 2008.

De los proyectos de esta estrella emergente, la crítica ha dicho ya que se trata "probablemente del más importante y novedoso trabajo dancístico creado en Reino Unido desde el inicio del milenio".

Leon Baugh, bailarín

Se formó en Laban (conservatorio para bailarines profesionales de Londres) donde fue premiado en multitud de ocasiones. Desde su graduación ha bailado con Barebones, Frantic Assembly, Jasmin Vardimon Dance Company y Stan Won't Dance y trabajado con coreógrafos como Carol Brown y Athina Vahla.

Christopher Evans, bailarín

Recientemente graduado por la London Contemporary Dance School y especializado en danza contemporánea, Evans empezó a colaborar con Shechter en su último año de estudios. También es parte del colectivo MWAG (Mother Wanted a Girl).

Phil Hulford, bailarín

Se formó como gimnasta y participó en varias competiciones en Bolivia, donde nació. En Inglaterra, compitió a nivel nacional e ingresó en North Hertfordshire, antes de unirse a la London Contemporary Dance School, donde conoció a Shechter.

Elias Lazardis, bailarín

Nació en Grecia y se formó en danza clásica desde los ocho años. Después estudió danza contemporánea en Atenas y trabajó con Ad Lib Dance Company y la Greek National Opera.

Bruno Karim Guillore, bailarín

Nació en El Cairo y estudió danza en París con Quentin Rouillier. A lo largo de su carrera, ha trabajado con Beatriz Consuelo (Ballet Junior), Richard Wherlock (Luzern Ballet y Komischer Oper Berlin), Iracity Cardoso y Paulo Ribeiro (Ballet Gulbenkian, Lisboa). También ha bailado piezas de Ed Wubbe, Rui Horta, Ytzik Galili y Ohad Naharin, entre otros.

Eulalia Ayguade Farro, bailarina

Eulalia estudió en el Institut del Teatre y en 1998 ingresa en PARTS en Bruselas. Desde 2001 trabaja con Publik Eye Company en Dinamarca y continuó su andadura artística junto a la Akram Khan Company hasta 2006. También ha colaborado con Anton Lachky en 2005 y con Enclave Dance Company, en Bruselas en 2006.

Ino Riga, bailarina

Nació en Atenas donde trabajó con la Iniochos Theatre Company como coreógrafa y asistente y como bailarina en la Idanikoi Dance Theatre Company. En otoño de 2003 se traslada a Inglaterra y se une a la Richard Alston Dance Company. En 2005 interpretó *Eclipse* en Sadler's Wells. Desde 2006, ha trabajado con Hofesh Shechter.

Winifred Burnet-Smith, bailarina

Winifred Burnet-Smith (Brighton, 1982) ha bailado con el Ballet Lorent interpretando *La nuit intime*.

Yen-Ching Lin, bailarina

Nació en Taiwán y se unió a la London Contemporary School en el año 2003. Ha trabajado con coreógrafos como Maresa von Stockert, Charles Linehan, Martin Lawrence, Jonathan Lunn y Jan de Schynkell. Estuvo junto a Shechter en la gira de *Cult* y en 2006 se unió al Bern Ballet para trabajar con Stijn Celis.

Más en

www.hofesh.co.uk

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Hofesh Shechter Company

Hofesh Shechter Company
 Director artístico
 Productora
 Manager general
 Gerencia
 Técnicos de iluminación

HOFESH SHECHTER
 HELEN SHUTE
 COLETTE HANSFORD
 NEIL COOPER
 NATHAN ATKINSON
 SIMON McCOLL
 KARSTEN TINAPP

UPRISING

Coreografía
 Bailarines

HOFESH SHECHTER
 LEON BAUGH
 CHRISTOPHER EVANS
 PHILIP HULFORD
 ELIAS LAZARIDIS
 BRUNO KARIM GUILLORE
 GAVIN COWARD
 HOFESH SHECHTER
 HOFESH SHECHTER
 VEX'D
 LEE CURRAN

Música

Diseño de iluminación

Con el apoyo de Robin Howard Foundation Commission 2006, Arts Council England y Jerwood Changing Stages Choreolab at Danceexchange

IN YOUR ROOMS

Coreografía
 Bailarines

HOFESH SHECHTER
 LEON BAUGH
 WINIFRED BURNET-SMITH
 CHRISTOPHER EVANS
 GAVIN COWARD
 PHILIP HULFORD
 ELIAS LAZARIDIS
 YEN CHING LIN
 BRUNO KARIM GUILLORE
 INO RIGA
 JENNY WHITE
 SITA OSTHEIMER
 YARON ENGLER
 NORMAN JANKOWSKI
 CHRISTOPHER ALLAN
 NELL CATCHPOLE/ REBEKAH ALLAN
 LUCY SHAW
 HOFESH SHECHTER
 NELL CATCHPOLE
 LEE CURRAN
 LIZZIE BAR

Músicos

Música
 Arreglos de cuerda
 Diseño de iluminación
 Vestuario

Encargo de The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, con el apoyo del Arts Council England.

Con la colaboración de The Point, Eastleigh, Dance South West, Gloucestershire Dance y Take Art Somerset .

La Hofesh Shechter Company está subvencionada por el Arts Council England. La música en directo de la gira está subvencionada por la Jerwood Charitable Foundation.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Hofesh Shechter Company

The Times, 2/10/08, Debra Crane

Un poderoso latido

Estamos ante la pieza que creció y creció. Gracias a la imaginativa colaboración de tres teatros londinenses, el espectáculo de Hofesh Shechter nació en The Place (trescientas butacas) en marzo, se le añadió música en el Queen Elizabeth Hall (novecientas butacas) en mayo y emergió finalmente más grande y mejor en Sadler's Wells (mil quinientos butacas) la semana pasada. En seis meses, Shechter ha pasado por las salas de danza contemporánea más importantes de Londres, un recorrido que otros coreógrafos tardan años en realizar.

La producción final, que ahora incluye a once bailarines y ocho músicos, justifica la fe de los tres teatros en Shechter, un coreógrafo israelí asentado en Londres. Funcionando con la precisión de una maquinaria bien engrasada, *In Your Rooms* ofrece un potente viaje de coreografía emocionante y música igualmente emocionante.

El arranque, intencionadamente confuso, parece colocarnos ante el origen del universo, aunque lo cierto es que nuestro destino se encuentra en lo más profundo de nuestras almas (las habitaciones del título, es de suponer), donde marmitas de emociones privadas burbujan como volcanes secretos. Angustia e ira, amor y soledad, dolor y protesta, miedo y frustración: durante los siguientes cuarenta minutos no queda ni una fibra nerviosa sin pulsar. Sin embargo, el contraste entre la desolación del territorio emocional de la obra y su conmovedora ejecución es impresionante. Una y otra vez, la coreografía estalla en formas de agresión o autoprotección mientras el espectro de un enemigo invisible parece cernirse sobre el tenso universo de los bailarines. La energía es incontenible, como una muchedumbre en desbandada, y la imaginería –de huida, rebelión o superación- está recorrida por una sensación de confusión. Lo más destacable es la fluidez que consigue transmitir el estilo y lo hipnótico que resulta el movimiento. Las objeciones que se le habían hecho a la pieza en sus primeros pasos por resultar repetitiva han perdido su sentido y tampoco sigue dando la impresión fragmentaria de los inicios. La música, compuesta también por Shechter (que, en una vida anterior, fue batería de *rock*) también se ha beneficiado enormemente del proceso de desarrollo. La primera vez que la oí, en marzo, grabada en The Place, la deseché como simple ruido con ritmo. Aquí, con tres percussionistas y cinco músicos de cuerda tocando en directo, la banda sonora se convierte en un mundo glorioso de ritmos fabulosos y melodías seductoras.

La iluminación, por su parte, crea una potente atmósfera y los cuadros que proyecta por turnos sobre la escena hacen que dé la impresión de que los fabulosos bailarines danzan en piscinas de luz en medio de una intensa niebla. La forma en que están iluminados los músicos, y el lugar donde se sientan, por encima del escenario, hace que parezcan un cuadro pintado en la pared. Ese barniz teatral –como todos los demás elementos de *In Your Rooms*- es buena muestra de la seguridad de un coreógrafo extraordinario al que se le ha dado una oportunidad y ha sabido aprovecharla al máximo.

The Daily Telegraph, 2/10/07, Mark Monahan

Shechter (que incluso compone su propia música) ha ofrecido dos piezas: *Uprising*, ya completa, junto con *In Your Rooms*, un trabajo en proceso a lo largo del año.

La primera, una mirada inteligente a la fragilidad de los afectos humanos, arranca con una explosión. De pronto se apagan todas las luces de la sala, tras lo cual irrumpe un formidable ritmo industrial y una fila de luces sobre el escenario aturde al público. Desde debajo de esos puntos de luz, a través de torbellinos de niebla, aparecen siete hombres. Se detienen en meticulosas posiciones de *ballet* antes de derrumbarse inesperadamente y volver a desaparecer. En tan solo un momento, estás enganchado (...)

In Your Rooms, tras el intermedio, resulta menos nítida que la pieza anterior y, sin duda, demasiado extensa (a pesar de que da la impresión de haber sido sometida a algunos cortes), pero resulta seductora de puro extraña. La voz en *off* de Shechter –“Si piensas en el cosmos, es algo complicado...”- marca el tono de este irónico bramido de angustia existencial, un intento de mostrar, en danza, cómo el subconsciente trata de encontrar su lugar en el universo (...)

Aunque muy diferentes en términos de temática general, las dos piezas del programa son batallas entre opuestos repetitivos, fracturadas, con un toque de oscuridad. Ambas se desarrollan sobre un fondo de ritmos contundentes y comparten varios trucos coreográficos distintivos, lo que se traduce en que el primero suaviza ligeramente el impacto del segundo (...)

Un sobresaliente alto en ambición y originalidad y también en las interpretaciones espectaculares. ¡Que venga el próximo!

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Théâtre Vidy-Lausanne

www.vidy.ch

Foto: Klaus Grünberg

MÚSICA-TEATRO

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

País: Suiza | Idioma: inglés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas (con intermedio)

Textos: T.S. ELIOT, MAURICE BLANCHOT, FRANZ KAFKA, SAMUEL BECKETT Idea, música y dirección: HEINER GOEBBELS Escenografía e iluminación: KLAUS GRÜNBERG Asistente de escenografía: CAROLINA ESPIRITO SANTO Vestuario: FLORENCE VON GERKAN Sonido: WILLI BOPP Asistente: WOLFRAM SANDER Con el HILLIARD ENSEMBLE: DAVID JAMES, ROGERS COVEY-CRUMP, STEVEN HARROLD y GORDON JONES -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LO IMPORTANTE ES ABRIR LOS TEXTOS, ENCONTRAR IMÁGENES QUE EXPANDAN LA VISIÓN...” - Heiner Goebbels

La intensa interpretación musical del Hilliard Ensemble -reconocido internacionalmente por su repertorio medieval y renacentista a cargo de dos tenores, un contratenor y un barítono- y la dirección del compositor Heiner Goebbels anclan esta obra sin trama lineal que sólo completa su significado al ser vista y escuchada. Un concierto en tres actos, erigidos en unidades narrativas independientes dedicadas a tres textos literarios del siglo XX: *The Lovesong of J. Alfred Prufrock* (*La canción de amor de J. Alfred Prufrock*), uno de los más famosos poemas de T.S. Eliot; *The Madness of the Day* (*La locura del día*), un diálogo de Maurice Blanchot en el que las identidades se diluyen y *Worstword Ho*, una utopía de la forma estética a cargo de Samuel Beckett. Un tema compartido y un yo anónimo construido con multitud de voces para enganchar al espectador en un no tiempo, de un no lugar, en el que transcurre una historia imposible, un viaje que nunca se emprende, una alegoría del antihéroe. La fascinación por la insistencia vocal fue el punto de partida de esta última composición de Goebbels, desarrollada con el Théâtre Vidy-Lausanne y con Klaus Grünberg, Florence von Gerkan y Willi Bopp, el mismo equipo creativo que le ha acompañado en sus más recientes piezas de música-teatro. *I went to the house but did not enter* (*Fui a la casa pero no entré*) se estrenará el 28 de agosto de 2008 en el Edinburgh International Festival, primera parada de una gira que continuará en Alemania, España, Italia y Francia.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Heiner Goebbels (Neustadt/ Weinstrasse, 1952) es compositor y director, catedrático y gerente del Instituto para las Ciencias Aplicadas de Arte Dramático de la Universidad de Justus Liebig, además de presidente de la Academia de Hesia y miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín. En su fructífera trayectoria artística ha trabajado como compositor para teatro, cine y danza, con títulos como *Eraritjaritjaka*, *Eislermaterial* o *Surrogate Cities*, obteniendo multitud de premios, entre ellos el Herald Angel Award 2004 o el Grand Prix de la Critique 2005.

El Hilliard Ensemble es, desde que comenzara su andadura en la década de los ochenta, uno de los más importantes grupos vocales de cámara. Con aproximadamente cien conciertos al año en Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá, el Hilliard ha colaborado con orquestas de la talla de la London Philharmonic Orchestra, la Munich Chamber Orchestra y la Dresden Philharmonic Orchestra. Entre sus trabajos encontramos *Officium*, *Morimur* y *Perotir and the Ars Antiqua*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de la Zarzuela
Tel. 91 524 54 00
<http://teatrodelazarzuela.mcu.es>
Días 31 de octubre y 1 de noviembre a las 20 horas.

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

Con nombre propio

Mi visión sobre los textos literarios se asienta no sólo en lo que dicen, sino en cómo lo dicen...

Heiner Goebbels. Entrevista de Stathis Gourgouris en A Journal of Performance and Art

Sobre el espectáculo

Ya el mismo título de este concierto, interpretado por el internacionalmente reconocido Hilliard Ensemble, sugiere que no mucho sucederá durante la obra. Ahí mismo se esconde quizás el secreto de las piezas de música-teatro de Heiner Goebbels. A pesar (o quizás gracias a) la falta de espectáculo, sus trabajos tienen un extraordinario efecto sobre la atención del espectador. Las genuinamente intensas interpretaciones del Hilliard Ensemble -cuyas voces han sido formadas en la música de la Edad Media- están basadas en una contención que las aleja de la pompa tan característica del estilo operístico.

La fascinación por la repetición vocal es el punto de partida de esta última composición de Heiner Goebbels, desarrollada en colaboración con el Théâtre Vidy-Lausanne y con el mismo equipo creativo de sus más recientes trabajos: Klaus Grumberg, Florence von Gerkan y Willi Bopp.

I went to the house but did not enter (*Fui a la casa pero no entré*) es un concierto dividido en tres partes. Cada parte es una entidad independiente dedicada a un texto literario del siglo XX. Aunque distintos, todos estos textos comparten un tema: en todos, un anónimo "yo" se esconde detrás de multitud de voces que impiden que el lector defina con claridad todos los papeles y personajes. Su lenguaje no promete seguridad. A pesar de ofrecer muchas historias, cada texto demuestra una desconfianza en las formas narrativas lineales. El significado paradójico de la historia sólo encuentra su significado cuando, como oyentes, completamos el acto de la narración. *I went to the house but did not enter* es un viaje en el que los protagonistas son antihéroes que nunca consiguen embarcar, un "conjunto de nadies", para decirlo con Kafka.

I went to the house but did not enter visitará en 2008 -tras su estreno en agosto en el Edinburgh International Festival- el Schauspiel Frankfurt, el Festival International des Musiques d'Aujourd'hui de Estrasburgo, el Teatro Comunale di Bolzano y el Grand Théâtre de Provence. Para el año 2009 está prevista una gira por Estados Unidos, Luxemburgo y Francia.

Los textos

The Lovesong of J. Alfred Prufrock es uno de los más famosos poemas de T.S. Eliot. *La canción de amor de J. Alfred Prufrock* empieza con la mejor de las intenciones, "Vamos, entonces, tú y yo", reza uno de los versos. Sin embargo, nunca sabremos si Alfred deja su habitación en algún momento. Estas contradicciones son también los ejes del resto de los textos de la obra.

¿Quién habla en *The Madness of the Day* (*La locura del día*) de Maurice Blanchot? ¿Es un paciente, un doctor, una enfermera? ¿Se trata de una confesión o de un interrogatorio? ¿Quién es el culpable? ¿Y quién tira el vaso a la cara de quién? ¿Una historia? No, otra vez, no.

Por último, la vorágine de *Worstword Ho*, de Samuel Beckett, con sus desafíos lingüísticos, con su preciso lenguaje poético, con sus utopías de la forma estética.

En el escenario

Heiner Goebbels, compositor y director

Desde los años setenta, Heiner Goebbels (Neustadt/ Weinstrasse, Alemania, 1952) se dedica principalmente a la composición musical en cine (para Helke Sander y Dubini, entre otros), teatro (para directores de la talla de Hans Neuenfels, Claus Peymann, Matthias Langhoff y Ruth Berghaus) y *ballet* (para el Ballet de Fráncfort). También es compositor y director, catedrático y gerente del Instituto para las Ciencias Aplicadas de Arte Dramático de la Universidad de Justus Liebig, además de presidente de la Academia de Hesia y miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín. A lo largo de su carrera ha publicado unos diez trabajos discográficos.

En los años ochenta comienza a componer música para multitud de piezas y conciertos, frecuentemente basados en textos de Heiner Müller, como *Verkommenes Ufer*, *Die Befreiung des Prometheus* y *Wolokolamsker Chaussee*, entre otras.

Desde 1988, Goebbels compone música de cámara para el Ensemble Modern (*Red Run*, *Befreiung*, *La Jalousie*) y el Ensemble Intercontemporain (*Herakles 2*).

En 1993, dirige la pieza de música-teatro *Ou bien le débarquement désastreux* en París y en 1995 crea para el Theater am Turm de Fráncfort, *Die Wiederholung*. En 1994 estrena *Surrogate Cities*, una composición de noventa minutos para orquesta, encargo de la Alte Oper Frankfurt con interpretación de la Junge Deutsche Philharmonie, dirigida por Peter Rundel.

Dos años después, en 1996, por encargo de Donaueschingen, compone *Industry & Idleness*.

El espectáculo *Walden* fue creado en 1998 para la primera gira de la recién creada Ensemble Modern Orquesta. Sus proyectos para esta compañía durante los últimos quince años le han valido numerosas invitaciones a distintos teatros y festivales, llegando al público de más de treinta países.

Schwarz auf Weiß (*Negro sobre blanco*), presentada en la edición anterior del Festival de Otoño de Madrid, fue creada en 1996 para dieciocho músicos del Ensemble Modern y todavía está en el repertorio de la compañía.

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

En abril de 1998 tiene lugar el estreno en Lausana de *Max Black*, con André Wilms. Este mismo año, Goebbels, junto al Ensemble Modern, rinde tributo a Hanns Eisler con *Eislermaterial*, espectáculo que se estrena en Múnich.

En el año 2000 crea la instalación sonora *Timelos* y *Fin de Soleil* en el Centre Pompidou de París.

En 2002 ve la luz su primera ópera, *Landschaft mit Entfernten Verwandten* (*Paisaje con parientes lejanos*) y en este mismo año, en el que Goebbels celebra su cincuenta aniversario, publica su primer libro, *Komposition als Inszenierung*.

Después de *La reprise* (1999) y *Hashirigaki* (2000), Heiner Goebbels monta en el Théâtre Vidy-Lausanne, *Eraritjaritjaka*, basado en las palabras de Elias Canetti, con André Wilms y el Mondrian Quartet. Por esta pieza, este compositor y director alemán ha recibido más de seis premios europeos, como el Herald Angel Award, el Prize Opus Stage, el Grand Prix de la Critique 2005 y el Grand Prix Mira Trailovic 2005 en el XXIX Bitef Festival de Belgrado.

Además, Heiner Goebbels ha sido galardonado con más de veinticinco premios en diferentes países del mundo.

En 2007 dirige *Stifters Dinge*, también en esta edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Klaus Grünberg, escenógrafo y diseñador de iluminación

Klaus Grünberg nació en Hamburgo y estudió Escenografía con Erich Wonder en Viena. A lo largo de su carrera ha trabajado como escenógrafo y diseñador de iluminación en espectáculos de directores como Tatjana Gürbaca (*Turandot*, *Rigoletto* y *The Black Monck*), Barrie Kosky (*L'Orfeo*, *Figaro*, *Lohengrin* y *The Flying Dutchman*) y Heiner Goebbels (*Max Black*, *Hashirigaki* y *Eraritjaritjaka*, entre otros).

En la actualidad se encarga de la escenografía de *Kiss me Kate* en la Komische Oper de Berlín y de *Carmen* en la Oper Leipzig, así como de la nueva producción de Heiner Goebbels con el Hilliard Ensemble, *Stifters Dinge*, también presente en esta edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Willi Bopp, diseñador de sonido

Willi Bopp, nacido en Fráncfort en 1964, estudió Biología y Antropología. Desde 1989 es técnico de sonido en el Mousonturm de Fráncfort y desde 1990 jefe de sonido del TAT, en esta misma ciudad. A partir de 1995 se hace responsable del espacio sonoro de espectáculos de Heiner Goebbels (*Noir sur Blanc*, *La reprise*, *Max Black*, *Même soir*, *Surrogate Cities*, *Eisler Material Film*, *Hashirigaki*, *Oilfields* y *Eraritjaritjaka*), del coreógrafo Saburo Teshigawara (*I was real*, *Q"*, *White Clouds*, *Absolute Zero*, *In-Edit*, *Luminous* y *Raj Packet 1 +2*) y del percusionista y cantante David Moss (*Survival Songs* y *Cage solo Performance*), entre otros. Ha colaborado también en grandes eventos como la Expo de Hanóver (1999-2000), el Congreso de IBM, el Mundial de Fútbol (2006) y la visita del Papa a Valencia (2006).

Willi Bopp es artífice del sonido de *Stifters Dinge*, también dirigido por Heiner Goebbels y dentro de la programación del Festival de Otoño de Madrid.

Hilliard Ensemble

El Hilliard Ensemble es uno de los más importantes grupos vocales de cámara. Su estilo particular y su repertorio de música medieval y renacentista le han valido el aplauso internacional. El grupo ofrece unos cien conciertos al año en países europeos, así como en Japón, Estados Unidos y Canadá.

En la década de los ochenta grabaron una serie de discos para EMI (ahora reeditados por Virgin) que obtuvieron un gran éxito de público y crítica. En 1988 su grabación de *Passio*, de Arvo Pärt dio lugar a una fructífera relación tanto con Pärt como con la compañía ECM. También han colaborado con otros muchos músicos como Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, además de MacMillan y Elena Firsova.

En 1994 ve la luz *Officium*, trabajo que supuso la primera colaboración del grupo con el saxofonista noruego Jan Garbarek. En 1997 se estrena la película *Lilies*, para la que el Hilliard Ensemble compuso la banda sonora.

Con motivo del quinientos aniversario de la muerte de Ockeghem, lanzan su propio sello discográfico, hilliard LIVE con el que han sacado a la luz *Perotin and the Ars Antiqua*, *For Ockeghem*, *Antoine Brumel* y *Dufay*.

Han colaborado con grandes orquestas como la BBC Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra y la Philadelphia Orchestra, entre otras.

En 2001 lanzan *Morimur*, con el violinista Christoph Poppen y la soprano Monika Mauch y un año después estrenan *The Pear Tree of Niscotratus*, de Piers Hellawell, en Finlandia, con la Ostrobothnian Chamber Orchestra.

En 2004 celebran su treinta aniversario con una serie de conciertos en el Wigmore Hall y su participación en el Holland Festival y en el Edinburgh Festival.

En 2007, el grupo colabora con la Munich Chamber Orchestra en el nuevo trabajo de Erikk-Sven Tüür. Este mismo año, unen talentos con la Dresden Philharmonic Orchestra y estrenan *Nunc Dimittis*, del compositor ruso Alexander Raskatov. Este trabajo ha sido publicado por ECM.

Además de todas estas colaboraciones, el grupo continúa ofreciendo conciertos de antigua y nueva música en todo el mundo.

Más en

www.vidy.ch

www.heinergoebbels.com

www.hilliardensemble.demon.co.uk

www.klausgruenberg.de

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

Théâtre Vidy-Lausanne

Idea, música y dirección
 Escenografía e iluminación
 Vestuario
 Sonido
 Asistente
 Asistente de escenografía

HEINER GOEBBELS
 KLAUS GRÜNBERG
 FLORENCE VON GERKAN
 WILLI BOPP
 WOLFRAM SANDER
 CAROLINA ESPIRITO SANTO

Con el Hilliard Ensemble
 Contratenor
 Tenores

DAVID JAMES
 ROGERS COVEY-CRUMP
 STEVEN HARROLD
 GORDON JONES

Barítono

T.S. ELIOT
 MAURICE BLANCHOT
 FRANZ KAFKA
 SAMUEL BECKETT

Textos

Música: Heiner Goebbels © Musikverlag G. Ricordi & Co. (München)

Producción: Théâtre Vidy-Lausanne.

Coproducción: Edinburgh International Festival 2008 (Reino Unido), Schauspiel Frankfurt, (Alemania), Teatro Comunale di Bolzano/ Stadttheater Bozen (Italia), Grand Théâtre de Luxembourg (Luxemburgo), Musica, festival international des musiques d'aujourd'hui de Strasbourg (Francia) Encargo de Carolina Performing Arts, The University of North Carolina en Chapel Hill (Estados Unidos), Hopkins Center, Dartmouth College, Hanover (Estados Unidos).
 Con el apoyo de Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la culture, en la gira.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

Théâtre Vidy-Lausanne

The Times, 01/09/08, Donald Hutera

Heiner Goebbels, el inclasificable compositor y director alemán, es un habitual de Edimburgo desde hace más de una década. Su última pieza de teatro musical, *I went to the house but did not enter* (*Fui a la casa pero no entré*) se ha presentado aquí en estreno mundial. La obra cuenta con la interpretación de los talentos vocales del Hilliard Ensemble y se basa en cuatro textos literarios relativamente cortos del siglo XX que se presentan en una sucesión de retablos. Con esta pieza, él y sus colaboradores, incluido el diseñador Klaus Grünberg, han brindado al festival de 2008 algunos de los sonidos e imágenes más extraños y, al mismo tiempo, más potentes e indelebles. Cuatro hombres con abrigos oscuros entran en una habitación gris, tenuemente iluminada y, en silencio, comienzan a vaciarla de sus contenidos dispuestos de forma simétrica –juego de té, jarrón y flores, retratos de perros, cortinas, mesa y alfombra. Estos ladrones metódicos le dan luego la vuelta a su deconstrucción con una pequeña pero significativa modificación: los objetos que antes eran blancos son ahora negros, y viceversa. Ocasionalmente se detienen y cantan, en una especie de armonía átona, *The Love Song of J. Alfred Prufrock*. La serenidad apabullante de este episodio de cuarenta minutos es una realización casi perfecta del fracaso emocional innato de los urbanitas que transmite el poema de T.S. Eliot.

El decorado se transforma en el exterior de una vivienda de dos pisos. Es de noche. Nos encontramos ahora con un texto de Maurice Blanchot que se acerca a una confesión filosófica, con su prosa fragmentaria, ligeramente conversacional, recitada sin matices por los cuatro hombres mientras se ocupan de asuntos domésticos aparentemente ordinarios –trabajan en el ordenador o, por ejemplo, trastean en el garaje. El nivel de detalle de sus acciones se torna cada vez más siniestro a medida que sus palabras se acercan a la locura, la violencia y la paranoia. Imaginen *La ventana indiscreta* actualizada al contexto de la cultura de la vigilancia. El efecto es indudablemente kafkiano, lo que hace que la coda musical de cinco minutos basada en un texto desechado de Kafka resulte de lo más apropiado. Los hombres la interpretan fuera de la casa, como una especie de cuarteto vanguardista callejero.

El fragmento final, la extraña plegaria *Worstword Ho* de Samuel Beckett, se desarrolla en una habitación de hotel cuyas familiares comodidades se confunden en tonos rosa oscuro. Ubicar el vacío eterno de Beckett en un lugar como ése es una elección inspirada, y su brillantez se acrecienta aún más cuando los hombres instalan una pantalla portátil y contemplan unas diapositivas de unas vacaciones en parajes naturales. El aura de añoranza marchita resulta inquietante. Nos quitamos el sombrero ante Goebbels, Grünberg y la belleza inhóspita de la combinación de voces de David James, Rogers Covey-Crump, Steven Harrold y Gordon Jones.

Evening News, 29/08/08, Thom Dibbin

He aquí una experiencia de un tipo que uno nunca imaginó ni tan siquiera querer vivir. Y probablemente tampoco querrá repetirla pero, mientras dura, resulta tan extraña como para que merezca la pena haber pasado por ella.

Goebbels ha recuperado cuatro textos oscuros y compuesto otras tantas armonías para acompañarlos, interpretadas por el cuarteto masculino Hilliard Ensemble en una serie de retablos modernos recreados, a todo detalle, sobre el escenario.

El primero de esos retablos es el interior, en blanco y negro, de una casa con papel pintado estampado en gris. Cuatro hombres aparecen en escena con la actitud sombría de enterradores, empaquetan todos los objetos que se encuentran sobre la mesa, en el centro de la escena, y los meten en una caja enorme. Mientras tanto, se oye un reloj de péndulo, pero no se ve.

Antes de desempaquetar otra caja y disponer sus contenidos –prácticamente igual que antes pero con el blanco en el lugar del negro y a la inversa- cantan *The Love Song of J. Alfred Prufrock*, de T.S. Eliot. El segundo retablo es la fachada de una casa moderna. A través de las ventanas podemos ver a cuatro hombres. Hablan y cantan una historia de Maurice Blanchot titulada *La folie du jour*. A continuación se reúnen ante la casa e interpretan un fragmento de Franz Kafka.

Pocas veces se antoja Kafka tan liviano en comparación con lo que le ha precedido.

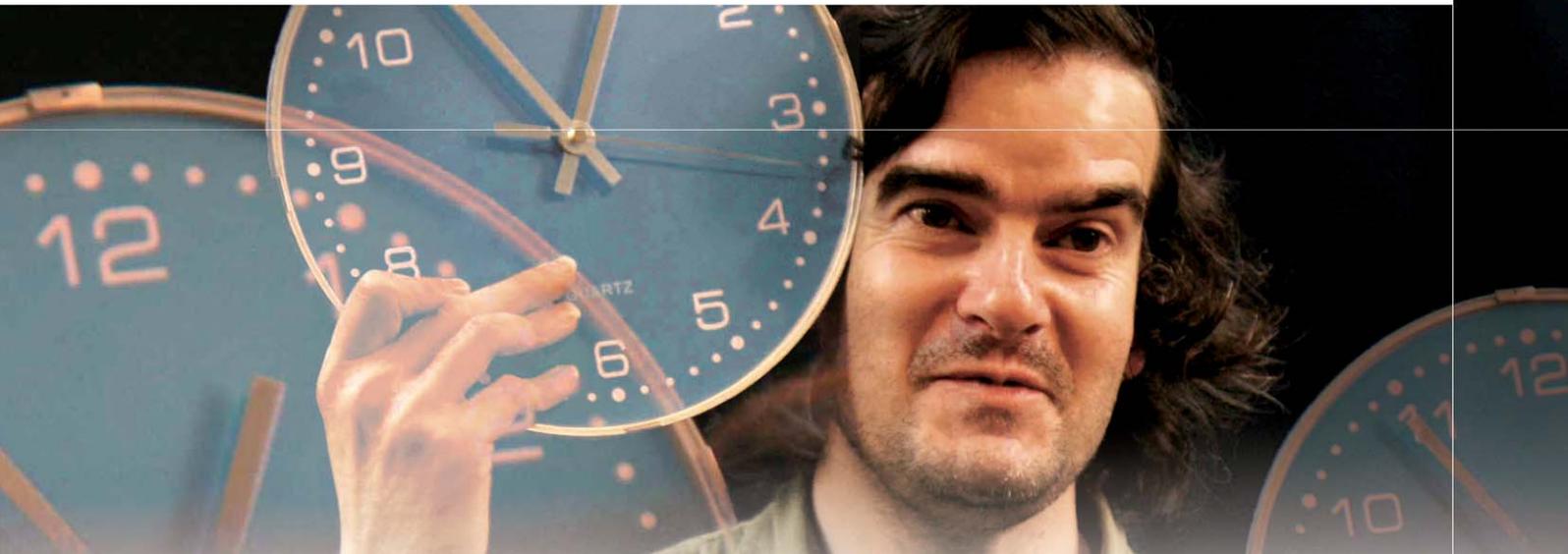
Sin embargo, los momentos realmente kafkianos llegan en el retablo final. En una habitación de hotel, cuatro hombres de negocios cantan el extrañamente rítmico *Worstword Ho*, de Samuel Beckett, con todas sus repeticiones surrealistas y formato sin sentido.

La combinación de música, textos e imágenes crea una sobrecarga sensorial, y mientras que ni la música ni la escenografía facilitan la comprensión de las palabras, sí las abre a una nueva interpretación y te deja con ganas de leerlas, las hayas leído previamente o no.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Teatro del Alma

TEATRO

CAÍDOS DEL CIELO de Paloma Pedrero

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Dirección: PALOMA PEDRERO Ayudantes de dirección: RAÚL BARRIO y PILAR RODRÍGUEZ Intérpretes: ROCÍO CALVO, ANA CHÁVARRI, PALOMA DOMÍNGUEZ, BLANCA RIVERA, MANUEL FERNÁNDEZ, MANUEL MATA, CARLOS PIÑEIRO, FELIPE PÉREZ, RAMÓN LINAZA, CRISTOBAL ANAGA, SALVADOR BORREGO, YOLANDA SOLA, JOSÉ MANUEL LÓPEZ, FRANCISCO VELASCO, MERCEDES LUR, JOSÉ LUIS ÁLVAREZ, LUISA FERNANDA y FRANCISCO VELASCO Escenografía: LLORENÇ CORBELLA Iluminación: JUAN GÓMEZ-CORNEJO -ESTRENO ABSOLUTO-

Actores sin techo ensayan una obra. La vida y la muerte de la indigente Rosario Endrinal, asesinada por tres jóvenes en el cajero de un banco. La improvisación es su método. Las dificultades de los intérpretes y la presión de la fecha de estreno, su reto. Luz es la directora del taller, dispuesta a intentarlo todo. Pero será precisamente Charito, la actriz protagonista, la que caerá del cielo y resolverá con espíritu burlón los escollos de los ensayos y el bloqueo de la autora. A partir de entonces, ese espíritu burlón se convertirá en musa e irá no sólo dictando la obra de la autora, sino resolviendo los múltiples conflictos que irán surgiendo con los actores en los ensayos. Paloma Pedrero refleja en esta obra la experiencia de ocho años de trabajo junto a un grupo de teatro de personas sin hogar creado por la Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral) de Madrid. Un proyecto compartido por intérpretes y equipo artístico profesional con actores sin hogar, miembros del grupo Pacientes Ambulantes. Mensaje social sin moraleja patrocinado por la Fundación Coca-Cola Sáenz de Vicuña en esta puesta en escena que aborda teatralmente el universo vital de los sin techo en España.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Paloma Pedrero es actriz, directora y una de las autoras teatrales españolas más representadas internacionalmente. Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Psicología Gestáltica por el Instituto de Florencia, ha publicado y estrenado una treintena de obras, entre ellas *La llamada de Lauren*, *El color de agosto*, *Besos de lobo*, *Invierno en luna alegre*, *Noches de amor efímero*, *La isla amarilla*, *Locas de amar*, *Una estrella*, *Cachorros de negro mirar*, *En el túnel un pájaro*, *Ana el once de marzo* y *Beso a Beso*. Ha recibido numerosos premios como el Tirso de Molina, el de la Crítica del Festival Internacional de Roma Actores en busca de autor, o el de la Crítica Villanueva en Cuba. Paloma Pedrero colabora en distintos periódicos y es columnista semanal del diario La Razón. Además, desde 1992 imparte talleres de interpretación y escritura teatral y desde el año 2000 dirige un taller de teatro para personas sin hogar, dentro de la Fundación Rais.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Fernán Gómez.
Centro de Arte
Tel. 91 480 03 00
www.esmadrid.com/teatrofernangomez
Del 30 de octubre al 1 de noviembre a las 20.30 horas.
Día 2 de noviembre a las 19 horas.

CAÍDOS DEL CIELO de Paloma Pedrero

Con nombre propio

Ellos, los protagonistas

Esta obra, este proyecto inmenso, nace de mis ocho años impartiendo un taller de teatro dentro de la fundación RAIS para gente sin hogar. Ellos son los protagonistas.

Una de las cosas que deseaba transmitir cuando escribí este texto, cuyos personajes están basados en ellos y pensado para que los interpreten ellos, es que nuestros protagonistas son como nosotros. Que la frontera es sutil. Que si existe alguna diferencia es que quizá nosotros, los llamados gente normal, podemos caer y volver a levantarnos, mientras que algunos de ellos, seres especialmente sensibles, habían caído y en la caída se les había roto el resorte que nos permite volver a ponernos en pie. A partir de esa fractura ellos seguían deseando levantarse, y lo conseguían por momentos, pero algo les hacía volver a caer. Caer en la depresión, en el alcohol u otras drogas destructivas.

Lo he visto en nuestros protagonistas, y espero que ustedes puedan verlo ahora: la pureza de sus cuerpos maltrechos, la necesidad de bucear en el sentido de las cosas, la fe en la condición humana, la generosidad para ayudar a los que están mal, a los que están peor que ellos mismos. Les puedo asegurar que a su lado he pasado por momentos personales durísimos y nadie me ha pedido menos que ellos. Ni me ha dado más. Desde aquí mi gratitud. Mi gratitud a los protagonistas de esta historia y a todos los que han confiado sin dudar en este proyecto único. Gracias, de corazón, a Rais, a la Fundación Coca-Cola, al productor Robert Muro, a todos los artistas que se han sumado con entusiasmo a levantar este sueño. Gracias a todos los actores profesionales que se han mezclado hasta ser uno más, uno con ellos. Gracias a ustedes por estar aquí.

Yo, les decía al principio, escribí esta obra para intentar transmitir que ellos y nosotros no somos distintos. Me equivoqué. Hoy puedo asegurarles que sí lo somos. Que ellos, como casi todos los diferentes, son mejores.

Así que espero y deseo que este vuelo que han levantado sea largo y fructífero. Con el arte y la dignidad que nos han demostrado.

Paloma Pedrero

En el escenario

Entre los intérpretes de *Caídos del cielo* hay actores que provienen del taller de teatro de la Fundación RAIS (Red de Apoyo y Reinserción Social), que dirige Paloma Pedrero desde hace ocho años.

Con ellos se formó la compañía Pacientes Ambulantes que trabaja desde entonces para expresar a través del teatro su universo personal y la situación social de los sin hogar. A ellos se suman en esta ocasión actores profesionales, la mayoría de ellos incorporados a este proyecto a través de un taller de integración en el que han trabajado con los Pacientes Ambulantes a lo largo de cinco meses. Una experiencia de trabajo conjunto, de mezcla de recorridos vitales y profesionales que alienta el espíritu y la letra de *Caídos del cielo*.

CAÍDOS DEL CIELO de Paloma Pedrero

Teatro del Alma

Dirección	PALOMA PEDRERO
Interpretación	ROCÍO CALVO
Charito	ANA CHÁVARRI
Escritora	PALOMA DOMÍNGUEZ/ BLANCA RIVERA
Violeta	MANUEL FERNÁNDEZ
Abelino	MANUEL MATA
Jato	CARLOS PIÑEIRO
Amadeo	FELIPE PÉREZ/ RAMÓN LINAZA
Félix	CRISTÓBAL ANAGA
Marcelo	YOLANDA SOLA/ JOSÉ MANUEL LÓPEZ
Manuel	FRANCISCO VELASCO/ CRISTÓBAL ANAGA
Antonio	MERCEDES LUR
Natalia	MANUEL MATA
Marido Charo	JOSÉ LUIS ÁLVAREZ
Contratista	LUISA FERNANDA / PALOMA DOMÍNGUEZ
María	FRANCISCO VELASCO
Guardia	SALVADOR BORREGO
Chico	
Escenografía y vestuario	LLORENÇ CORBELLA
Iluminación	JUAN GÓMEZ-CORNEJO
Ayudantes de dirección	RAÚL BARRIO
Construcción de escenografía	PILAR RODRÍGUEZ
Vestuario	ODEÓN DECORADOS
Diseño gráfico	HUMANA
Selección musical	McCANN ERIKSON
Ayudantes de producción	RAÚL BARRIO
Producción	CARMEN MUÑOZ
	ÍÑIGO HERMOSO
	ROBERT MURO

Fundación RAIS, Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de Vicuña, Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Théâtre Vidy-Lausanne

www.vidy.ch

Foto: Ruth Walz

TEATRO

LA SECONDE SURPRISE DE L'AMOUR de Marivaux

País: Suiza | Idioma: francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Dirección: LUC BONDY Asistente de dirección: SOPHIE LECARPENTIER Dramaturgia: DIETER STURM Interpretación: PASCAL BONGARD, AUDREY BONNET, ROGER JENDLY, ROCH LEBOVICI, MICHA LESCOT y MARIE VIALLE Decorado y luces: KARL- ERNST HERRMANN Asistente decorado y luces: CLAUDIA JENATSCH y JEAN-LUC CHANONAT Sonido: ANDRÉ SERRÉ Vestuario: MOIDELE BICKEL Colaboración vestuario: AMÉLIE HAAS Maquillaje y peluquería: CÉCILE KRETSCHMAR Colaboración artística: GEOFFREY LAYTON Accesorios: YANN DURY Coordinación técnica: ERIC PROUST -ESTRENO EN ESPAÑA-

“MARIVAUX ES, COMO TODOS LOS GRANDES AUTORES QUE HAN MARCADO NUESTRA VISIÓN DEL MUNDO, UN ESCRITOR MODERNO Y ANACRÓNICO...” - Luc Bondy

Todo empieza con los suspiros de una dama. “No hay consuelo para mí”, dice la Marquesa viuda. También el Caballero ha perdido a la mujer que ama. Ambos se encuentran, se hablan, se compadecen y por uno de esos deslices tan comunes a la especie humana, se enamoran... De la mano de Marivaux -autor dieciochesco- y Bondy -director contemporáneo-, más allá del tiempo y las modas, llega un espectáculo en el que dos seres heridos se reconocen en su dolor y lanzan al aire una pregunta, ¿de dónde nace, exactamente, el amor?... La pieza, tocada de una luz espectral, consigue una comicidad que revela cómo, a pesar de la civilización y el refinamiento, en lo más profundo de nosotros mismos reinan irreductibles los instintos, las pulsiones y los deseos.

Las risas, los llantos y las confusiones del texto que Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux -el gran filósofo de los malentendidos amorosos- escribió en 1727, resucitan en este montaje, esbozando un inmenso paisaje emocional, lleno de lucidez y modernidad. Esta versión de *La seconde surprise de l'amour* (*La segunda sorpresa del amor*) -estrenada en noviembre de 2007 en París-Nanterre- marca la vuelta de Bondy a Vidy-Lausanne, después de *John Gabriel Borkmann* y *En attendant Godot*.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

De renombre internacional, el Théâtre Vidy-Lausanne se ha constituido desde hace años como una de las principales instituciones culturales de Suiza. Construido por Max Hill, es uno de los raros vestigios de la Exposición Nacional de 1964.

Sus cuatro salas presentan una treintena de espectáculos al año, ofreciendo un amplio repertorio de registros, con un total de cuatrocientas representaciones anuales.

Desde septiembre de 1999 a junio de 2004, las producciones del Vidy-Lausanne se han presentado en más de treinta países diferentes, en Europa, Asia y América.

Peter Brook, Heiner Goebbels, Joel Jouanneau, Matthias Langhoff, Lukas Hemleb, Josef Nadj, James Thiérree, Jacques Lassalle, Omar Porras, Beno Besson o Irina Brook han presentado sus espectáculos en Vidy-L, “el más hermoso teatro del mundo”, según Michel Piccoli.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Centro Dramático Nacional, Teatro Valle-Inclán
Tel. 91 505 88 01

<http://cdn.mcu.es>

Día 31 de octubre a las 20.30 horas
Día 1 de noviembre a las 20.30 horas
Día 2 de noviembre a las 19.30 horas

LA SECONDE SURPRISE DE L'AMOUR de Marivaux

Con nombre propio

Tres preguntas a Luc Bondy

¿Por qué abordar a Marivaux hoy en día?

Marivaux es, como todos los grandes autores que han marcado nuestra visión del mundo, un escritor moderno y anacrónico. Antes de Freud, desde la escena, ya había estudiado los mecanismos del orgullo, del narcisismo, el miedo a ser poseído y a ser rechazado. Muestra cómo la atracción entre los sexos está sujeta a ciertas leyes que se repiten en todas las relaciones entre seres que se desean. Marivaux escribió sobre los sentimientos que los adolescentes viven sin ser conscientes de su naturaleza. Se trata de los acontecimientos previos a la Caída que prefiguran la vida en la Tierra, la vida social. Los personajes de Marivaux se manipulan entre sí para llegar a soluciones no siempre convincentes, pero que poseen la ventaja de imitar la Felicidad.

¿Cuáles son los grandes ejes de esta puesta en escena?

Mi puesta en escena no aspira a explicar el porqué de esos comportamientos, sino a que nos preguntemos si nos sentimos en parte identificados con ellos. Las situaciones entre los criados son bastante más difíciles de adaptar a nuestra época ya que a menudo son ellos quienes impulsan a aquellos que les someten. En cualquier caso, su humanidad sí conecta con nosotros. He intentado no hacer una reconstrucción histórica porque correríamos el riesgo de que, en esta *Seconde surprise de l'amour*, nos desviara del conflicto principal. Ciertos planteamientos de Eric Rohmer me han servido de inspiración; es, como lo fuera Marivaux en el siglo XVIII, un gran filósofo de los malentendidos amorosos.

¿Cuál es la película, espectáculo o libro que le ha marcado recientemente?

Pocas películas me han marcado tanto como *Saraband* y *Un verano con Mónica*, de Bergman. No tienen nada que ver con mi trabajo actual, sencillamente son la demostración de que las grandes obras proceden de la Divinidad.

Sobre el espectáculo

Marivaux y Bondy comparten el mismo gusto desmedido por el viaje. Pero no por el tipo de viaje que nos conduce a riberas vírgenes, sino por el que explora el universo, tan complejo, de las relaciones humanas. El primero, como instrumento, usaba la lengua francesa. Novelas y obras de teatro (treinta y tres para ser exactos) dan fe de su insaciable curiosidad. El segundo, un artista de su tiempo, hace malabarismos con el arte dramático, el cine, la ópera, la escritura... pero su actividad heterogénea jamás difumina los rasgos conductores de su trabajo. Cultiva la puesta en escena, donde convergen la representación y la vida, se aventura con fugaces explicaciones; del mundo sin imponer nunca una respuesta, destaca en la creación de signos impalpables, inmateriales, como si la fragilidad de todas las cosas, la existencia en primer lugar, fuera una de las escasas certidumbres en las que apoyarse. Marivaux y Bondy son también maestros de la forma, aunque se resisten a caer víctimas de ella. Saben aplicar el barnizado y colocar los focos, no para deslumbrar, sino para mantener a raya los abismos y los misterios. Les encanta conocer palmo a palmo los engranajes para, en caso de necesidad, hacer que patinen.

La seconde surprise de l'amour es, evidentemente, una variante de la primera. Escrita en 1727 por Marivaux para los Comédiens-Français, la retoman ahora unos actores de altos vuelos, cargados de la energía que supone transitar nuevos territorios. La pieza se abre con el suspiro de una dama afligida. Hace poco que la Marquesa se ha quedado viuda. "No hay consuelo para mí", le asegura a su estupefacta criada. Repentinamente, también el Caballero ha perdido a su amor. Angélique, reclusa en un convento para evitar un matrimonio obligado, no será jamás suya y él decide "encerrarse en lo más oscuro de su provincia para terminar allí con una vida que le pesa demasiado". Puestos en presencia el uno del otro por un motivo casi anodino, ambos se descubren, "reconocen" su dolor (siglos más tarde, Georges Bataille hablaría de "la comunicación por las heridas"...). Y ahí, exactamente, surge una cuestión que parece haber fascinado a Marivaux: ¿cómo nace el amor? Sí, ¿cómo, a partir de una amistad, a decir verdad pronto calificada de "peligrosa", consigue Cupido clavar su flecha?

La intriga principal de la Marquesa y el Caballero se inscribe sobre un fondo de relaciones diversas. Un pedante de nombre Hortensius alardea de moral y filosofía mientras un conde se interesa por la viuda. Pero sobre todo, como contrapunto a las esferas aristocráticas, se desarrollan las maniobras amorosas de los criados, Lisette y Lubin, de las que no hace falta ni mencionar que poseen un tono completamente distinto. Y he aquí otro elemento en el que nuestros dos exploradores, Marivaux y Bondy, se unen más allá de las épocas. Saben, lo sienten en su piel, que poco importa la condición social, el refinamiento de las relaciones o del lenguaje: existe, en lo más recóndito de la especie humana, a pesar de todas las civilizaciones del mundo, una parte irreductible, primitiva, animal, construida de instintos, pulsiones y deseos. Y eso les fascina.

René Zahnd

LA SECONDE SURPRISE DE L'AMOUR de Marivaux

En el escenario

Luc Bondy, director

Luc Bondy nació en Zúrich en 1948 y pasó parte de su infancia y adolescencia en Francia. En 1969 se instala en Hamburgo, donde lleva a escena tanto obras del repertorio clásico (Genet, Ionesco) como clásico (Shakespeare, Goethe). En 1979 dirige su primer largometraje *Die Ortliebischen Frauen* y continúa su trabajo en el ámbito teatral. Tras dos años en la Städtische Bühne de Fráncfort, trabaja estrechamente con la Schaubühne de Berlín, que codirige de 1985 a 1987. En 1984, invitado por Patrice Chéreau, monta *Terre étrangère*, de Arthur Schnitzler, obra que consiguió el Premio de la Crítica Alemana. Este será también el título de su segunda película, protagonizada por Michel Piccoli, Bulle Ogier y Dominique Blanc. En 1989 presenta *Le chemin solitaire*, también de Schnitzler en el Théâtre du Rond-Point. Alternando la ópera y el teatro, los clásicos y los contemporáneos, su carrera se divide entre Berlín y Bruselas, entre Lausana y París. Actualmente, Luc Bondy dirige el Wiener Festwochen y acaba de publicar su último libro *Mes dibbouks*, publicado en Editions Christian Bourgois. Es reconocido internacionalmente por su cuidadosa dirección de actores y por su sentido magistral de la mecánica teatral.

Entre sus trabajos teatrales encontramos *Schlaf*, de Jon Fosse (2006); *Die eine und die andere*, de Botho Strauss (2005); *Cruel and Tender*, de Martin Crimp (2004); *Une pièce espagnole*, de Yasmina Reza (2004); *Anatol*, de Arthur Schnitzler (2002); *Unerwartete Rückkehr*, de Botho Strauss (2002); *Auf dem Land*, de Martin Crimp (2001); *Trois vies*, de Yasmina Reza (2000); *La mouette*, de Antón Chéjov (2000); *En attendant Godot*, de Samuel Beckett (1999); *Jouer avec le feu*, de August Strindberg (1996); *L'heure où nous ne savions rien l'un autre*, de Peter Handke (1994); *Choeur Final*, de Botho Strauss (1992) y *Le conte d'hiver*, de Shakespeare (1990).

Pascal Bongard, actor

Pascal Bongard ha intervenido entre otras, en las siguientes películas, *Tout est Pardonné* (2006), con dirección de Mia Hansen-Love; *Le concile de Pierre* (2005), con dirección de Guillaume Nicloux; *L'Intouchable* (2005), con dirección de Benoît Jacquot; *Anna M.* (2005), con dirección de Michel Spinosa; *Camping Sauvage*, con dirección de Christophe Ali y Nicolas Bonilauri; *La boîte noire* (2003), con dirección de Richard Berry; *Deux* (2002), con dirección de Werner Schroeter; y *Les destinées sentimentales* (2000), con dirección de Olivier Assayas.

Entre sus numerosos trabajos en teatro, se encuentran *Le viol de Lucrece*, de William Shakespeare, con dirección de Marie-Louise Bischofberger en el año 2006; *Hedda Gabler*, de Henrik Ibsen, con dirección de Eric Lacascade en el año 2004; *Le pain dur*, de Paul Claudel, con dirección de Bernard Sobel en el año 2002; *Les paravents*, con dirección de Jean Genet, en el año 2001; y *La tragédie optimiste*, de A. Vichnevsky, con dirección de Bernard Sobel en el año 1996.

Audrey Bonnet, actriz

Audrey Bonnet estudió en el Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de 1998 a 2000 y en la Ecole Florent, de 1995 a 1997. Ha intervenido en muchos montajes teatrales desde 1998, año en el que interpreta un papel en *Les Natchez*, de Chateaubriand, con dirección de Georges Bécot. También ha trabajado en *La vie de Galilée*, de Bertold Brecht, dirigido por Jacques Lassalle en 1999-2000; *La princesse Maleine*, de Maurice Maeterlinck, dirigida por Yves Beaunesne en 2001-2002; *Fables de La Fontaine*, de La Fontaine, dirigida por Robert Wilson en 2003-2004; y *Le Tartuffe*, de Molière, dirigida por Marcel Bonzonnet en 2005-2006. En la temporada 2006-2007 colaboró en *La double inconstance*, también de Marivaux, con dirección de Christian Collin.

Roger Jendly, actor

Roger Jendly ha trabajado desde los años sesenta en multitud de proyectos cinematográficos, televisivos y teatrales. Entre ellos, encontramos *Les murs de la ville*, de Deblüe; *Adieu Jérusalem*, de C. Prost; *L'alchimiste*, de Ben Johnson; *Homme pour homme*, de Bertolt Brecht; *La locandiera* y *Les rustres*, de Carlo Goldoni; *Cinna*, de Corneille y *Il ne faut jurer de rien*, de Musset.

Roch Leivobici, actor

Leivovici ha representado papeles en *Viol* (2006), *El Pelele* (2003), *La mort de Danton* (2002), *Songe d'une nuit d'été*, *Vie et mort de roi Jean*, *Lulu* y *L'heure à laquelle nous ne savions rien l'un de l'autre*, entre otras muchas piezas teatrales.

Micha Lescot, actor

Micha Lescot ha trabajado en cine (*Nenette et Boni*, de Claire Denis; *Le plus bel âge*, de Didier Haudepin; *Histoire Naturelle*, de Laurent Perreau y *Lautrec*, de Roger Planchon); en televisión (*Les grandes enfants* y *Le feu sous la glace*, entre otros muchos); y en teatro (*Le mental de l'équipe*, *Célébration* y *Musée haut, musée bas*, entre otras).

Marie Vialle, actriz

Vialle ha participado en proyectos de cine, televisión y teatro. Entre estos últimos, encontramos *Les lois de l'hospitalité* (2008), *Triomphe du temps* (2007), *Le nom sur le bout de la langue* (2005) y *Feu l'amour* (2004).

Más en

www.vidy.ch

LA SECONDE SURPRISE DE L'AMOUR de Marivaux**Théâtre Vidy-Lausanne**

Dirección
Asistente de dirección
Dramaturgia
Interpretación

LUC BONDY
SOPHIE LECARPENTIER
DIETER STURM
PASCAL BONGARD
AUDREY BONNET
ROGER JENDLY
ROCH LEIBOVICI
MICHA LESCOT
MARIE VIALLE
KARL-ERNST HERRMANN
CLAUDIA JENATSCH
JEAN-LUC CHANONAT
ANDRÉ SERRÉ
MOIDELE BICKEL
AMÉLIE HAAS
CÉCILE KRETSCHMAR
GEOFFREY LAYTON
YANN DURY
ERIC PROUST

Decorado y luces
Asistente de decorado y luces

Sonido
Vestuario
Asistente de vestuario
Maquillaje y peluquería
Colaboración artística
Accesorios
Coordinación técnica

Producción: Théâtre Vidy-Lausanne.

Coproducción: Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre Nanterre Amandiers, Wiener Festwochen, RuhrTriennale, MC2:Grenoble Scène nationale, Nouveau Théâtre d'Angers - Centre dramatique national des Pays de Loire y Théâtre de Caen, Festival d'Automne à Paris.

Con el apoyo de la Fondation Leenards, Martin Schlaff y Fondation Landis & Gyr.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

LA SECONDE SURPRISE DE L'AMOUR de Marivaux

Théâtre Vidy-Lausanne

Le Monde, 23/11/07, Fabienne Darge

(...) Todo, en esta *Surprise*, nace de ese suspiro: ese “¡Ah!” que se escapa entre los labios de una joven marquesa de luto, convencida de haber renunciado para siempre a las delicias del amor (...)

No se trata de un suspiro agonizante y etéreo, ¡qué va! Es un suspiro de combate: el de una joven que, bajo la máscara de la aflicción, quiere vivir y amar, pero aún no lo sabe. Hay muchos más suspiros en esta pieza de 1727. Marivaux, ese maestro del lenguaje, deja caer, entre las frases casi escupidas que pone en boca de sus personajes, estas pequeñas interjecciones anodinas, como si quisiera liberar el vapor de tensiones sepultadas, encerradas en la racionalidad del lenguaje.

En el vasto y espléndido espacio concebido por Karl-Ernst Herrmann, negro y blanco con luces de un gris azulado, nos encontramos a la marquesa y al caballero. Son apenas unos niños. Han dicho adiós al amor para siempre tras haber perdido al objeto de su primer afecto: el marqués ha muerto y la amante del caballero está recluida en un convento.

La obra se construye sobre el baile de la duda, en un tejido de manipulaciones y malentendidos que les llevarán a descubrir la verdad: se aman y, por eso, deben abandonar su gesto sublime y raciniano de retiro del mundo. La escenografía materializa ese juego del gato y el ratón de una forma fantástica: dos pequeñas casitas de tela negra, las de la marquesa y el caballero, se acercan o se alejan según el estado de su relación, deslizándose por la pasarela en la parte central de la escena (...)

Hay escenas memorables, momentos de teatro puro como sólo sabe crear Luc Bondy, totalmente alejados de los tratados teóricos aplicados punto por punto a la escena. Momentos en que los cuerpos hablan tanto como las palabras, en los que la musicalidad de la lengua tiene tanta importancia como su significado y en los que esas palabras toman cuerpo en el espacio y la carne de los actores. Además, están los dúos entre la marquesa y el caballero, un juego de atracción y repulsión tan delicado que lo experimentamos casi físicamente. Y, para terminar, ese extraño final crepuscular, esa boda fantasmagórica.

El amor ha trazado su camino, ávido y ciego, y los personajes lo han seguido como han podido: un camino tortuoso y frágil, hecho de piedrecitas, igual que el que recorre el escenario. Y la única posibilidad inteligente para esos insignificantes humanos es reconocer y dejarse llevar por la fuerza de su deseo. Profundo Marivaux cuando su “metafísica del corazón” se lleva a escena con tanta maestría. Semejantes placeres teatrales no se encuentran todos los días.

Le Nouvel Observateur, 12/07, Odile Quirot

Tocada por un ángel parece esta *Seconde surprise de l'amour* de Marivaux que da la espalda a los salones de época, trasladada por Luc Bondy a una naturaleza refinada, tal vez a la orilla del mar, pero carente de color. Dos cabañas de playa encaramadas en lo alto de una estrecha pasarela se acercan, se separan, como el corazón de los amantes que las habitan. Envolviéndose con una voluptuosidad triste en el velo negro de duelo que cubre la suya, la marquesa suspira: “¡Ah!” (...).

Con pantalón amarillo oro y chaqueta negra, aparece el esbelto caballero Micha Lescot, actor poeta con un toque de Pierrot y aspecto de niño que ha crecido demasiado pronto, como molesto con su cuerpo. Estos dos jóvenes en duelo –una por la pérdida de su marido, el otro por la de su amante– se prometerán amistad para respaldarse en su dolor. Al menos eso creen ellos, de buena fe. “Nunca habría pensado que la amistad llegara tan lejos, es sorprendente, el amor es menos intenso”, se sorprende el caballero. Y añade la marquesa: “No pensaba que la amistad pudiera ser tan peligrosa”. Nuestros enamorados, ajenos a sus sentimientos, tienen compañeros que, ellos sí, abren las puertas al amor: Lisette y Lubin (Audrey Bonnet y Roch Leibovici).

A este asunto del corazón sólo falta añadirle ciertos obstáculos: en la piel del pedante Hortensius, bibliotecario gorrón en casa de la marquesa, Pascal Bongard, de pelo gris, ni muy largo ni muy corto y aspecto de intelectual sin blanca, impresiona. En cuanto al conde, viejo pretendiente rechazado, Roger Jendly le presta una fachada de *clown* blanco. Con ese sexteto, la partitura de Marivaux fluye como una ópera de Mozart. Sobre el final feliz se cierne una sombra de nostalgia, una nota de felicidad que desaparece casi al nacer. ¡Qué belleza! En ese círculo de corazones y cuerpos, nada pesa, la lengua resplandece como el cristal más puro. El suelo aparece cubierto de libros que los amantes han desechado, testigos de un saber que se torna inútil cuando no le acompaña el deseo de amar. Luc Bondy y sus actores nos lo ofrecen todo: la inteligencia y el corazón.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

TEATRO

THE MONKEY TRIAL

País: Bélgica | Idioma: inglés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 3 horas (con intermedio)

A partir de la transcripción del "Juicio Scopes" Adaptación: ROBBY CLEIREN y FRANK VERCRUYSEN Creación: ROBBY CLEIREN, JOLENTE DE KEERSMAEKER, DAMIAAN DE SCHRIJVER y FRANK VERCRUYSEN Interpretación: ROBBY CLEIREN, TIAGO RODRIGUES y FRANK VERCRUYSEN Iluminación: THOMAS WALGRAVE Escenografía: DIRK CEULEMANS y RAF DE CLERQ -ESTRENO EN ESPAÑA-

"DESPUÉS DE TODO, LA RELIGIÓN HA ESTADO PRESENTE DURANTE MUCHO MÁS TIEMPO QUE EL DARWINISMO..."
-George W. Bush

Por primera vez en Madrid -después del éxito cosechado durante años en festivales como el Theaterfestival de Bruselas y el Festival d'Automne de París- la compañía belga tg STAN presenta *The Monkey Trial*, un espectáculo teatral basado en las transcripciones del "Juicio Scopes", también llamado "Juicio del siglo" o "Juicio del mono" por la prensa de la época. El 10 de julio de 1925 el estado de Tennessee llevó a los tribunales a John Scopes, un joven profesor de Biología que, a pesar de las restricciones legales, acercó a sus alumnos las teorías evolucionistas de Darwin, incluyendo el parentesco entre el ser humano y el mono. El caso desembocó en una lucha titánica entre fundamentalismo y evolucionismo, entre religión y ciencia, entre dogma y libertad intelectual. Esta confrontación emocional entre evolución y creación fue también el primer proceso jurídico retransmitido por radio en Estados Unidos.

En la acusación, el candidato presidencial William Jennings. En la defensa, el fiscal anticlerical Clarence Darrow. En el escenario, actualidad, sátira, polémica, comicidad, papeles cambiantes y un desarrollo argumental casi cinematográfico, con momentos de clímax que recuerdan a clásicos del género como *Twelve Angry Men (Doce hombres sin piedad)*. "No es Scopes quien comparece ante el tribunal, sino la civilización entera", dice Clarence Darrow en uno de los momentos culminantes de esta pieza. *The Monkey Trial* se estrenó, en su versión inglesa, el 1 de noviembre de 2007 en el Kulturhuset de Estocolmo.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Jolente de Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Waas Gramsery Frank Vercruyssen se graduaron juntos en el Conservatorio de Amberes en 1989. Alejándose de la línea de las compañías ya existentes, a las que consideraban imbuidas de un excesivo esteticismo, experimentalismo y sometimiento a la voluntad de los directores, decidieron crear Toneelspelersgezelschap STAN (tg STAN). Después de unas cuantas producciones, Waas Gramsery abandonó el grupo y fue sustituido por Sara de Roo. Dos pilares definen tg STAN: el actor como núcleo del proceso teatral y la heterodoxia. Esta huida de los dogmas se refleja en el mismo nombre de la compañía S(top) T(hinking) A(bout) N(ames), en español, "deja de pensar en los nombres", así como en su repertorio. Una híbrida colección de textos (Chéjov, Bernhard, Ibsen, Wilde, Shaw y Diderot, entre otros) que invariablemente expresan una crítica social. Algunos de los últimos trabajos de la compañía -representados, aparte de en flamenco, en inglés o francés- son *My dinner with André*, *Alles is rustig*, *La carta*, *In Real Time*, *vandeneedevandeschrijver-vandekoningendiderot*, *Poquelin*, *Berenice* y *Het was zonder twijfel een ongeluk*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
Del 31 de octubre al 2 de noviembre a las 21 horas.

THE MONKEY TRIAL

Con nombre propio

La compañía de teatro tg STAN lleva quince años de andadura y continúa ofreciendo un teatro refrescante e inteligente. No debemos exagerar, una golondrina no hace verano, pero una buena representación hace que la temporada teatral casi se convierta en un éxito. Y el grupo de actores de STAN, Jolente De Keersmaeker, Sara De Roo, Damiaan De Schrijver y Frank Vercruyssen nos sorprenden no con una, sino con dos producciones que merecen la pena. De Keersmaeker, De Schrijver y Vercruyssen crearon el *Monkey Trial* con Robby Cleiren, dando lugar a una brillante reconstrucción del popular juicio de 1925, en el que un joven profesor de Biología tuvo que comparecer ante los tribunales por haber divulgado la teoría de la evolución. Y Sara De Roo, junto con Guy Dermul de Dito' Dito está actuando en *zien de zien*, basado en un sutil texto que ha escrito para ellos Gerardjan Rijnders.

Este tipo de colaboraciones son típicas de STAN, grupo que ha sido bienvenido calurosamente en Francia, Reino Unido, Portugal y Noruega. Conforman un colectivo pero creen que un poco de promiscuidad nunca sobra y sirve para favorecer el encuentro con otros grupos y comparar experiencias. Las alianzas de STAN suelen señalar siempre a los mismos nombres: De Roovers, Dood Paard, De Koe, Dito' Dito y Rosas.

PREGUNTA: No os asustan los textos ya escritos. Tomemos como ejemplo el *Monkey Trial*, basado en las publicaciones de prensa de un juicio que tuvo lugar en 1925.

VERCRUYSEN: Hice la adaptación junto a Robby Cleiren (de Roovers) con quien comparto todos los personajes, excepto el del juez. Pudimos esbozar con facilidad la descripción de los precedentes, pero después todo se complicó. Tuvimos que reestructurar las argumentaciones, asegurarnos de que resultaban inteligibles y reducir toda la parafernalia legal al espacio y al tiempo del teatro.

El motivo principal para acometer el proyecto fueron mis ganas de hacer algo que implicase preguntas actuales y también la posibilidad de interpretar a un abogado. En realidad, sostener la argumentación en un juicio tiene mucho que ver con los mecanismos del teatro. El hecho de que la obra trate sobre la batalla entre creacionismo -la creencia de que Dios creó el mundo- y evolucionismo -la doctrina de Darwin, que argumenta que el hombre es un descendiente del mono- es un extra. La obra es sobre la tolerancia y el fundamentalismo. Sería ingenuo pensar que el caso entero se sustentaba alrededor del profesor de Biología John Scopes. Los creacionistas, inmersos en su cruzada, estaban empeñados en atraer la atención sobre el caso. También querían dar empuje a los negocios del pueblo de Dayton, donde el juicio se desarrollaba. Y tuvieron éxito porque el "Juicio Scopes" se convirtió en el primer mega juicio de la historia gracias a los medios de comunicación, al fiscal -un ardiente defensor del creacionismo- y a su antagonista, el abogado Darrow, el mayor abogado criminalista de su tiempo (...). En esta producción, como en todas nuestras piezas, nuestro mensaje no es inequívoco.

Hacemos teatro porque pensamos y nos hacemos preguntas. Es bonito cuando la audiencia nos acompaña.

Extracto de la entrevista a tg STAN en Knack (Bélgica), Paul Demets, febrero de 2004.

Sobre el espectáculo

El "Juicio Scopes", también conocido como "Juicio del mono", abrió sus puertas el 10 de julio de 1925 en el pequeño pueblo de Dayton, en Tennessee.

No era un juicio normal, sobre todo debido al paradójico hecho de que fue la defensa la que inició los procedimientos legales. El ACLU, un grupo de presión pro libertades civiles estaba buscando publicidad y la posibilidad de volver a llevar el tema de la libertad académica a la agenda política. Necesitaba un hombre de paja que admitiera haber ignorado la prohibición sobre la enseñanza de la teoría de la evolución. A cambio, el ACLU cargaría con todos los costes del juicio. El pequeño pueblo de Dayton se entusiasmó con la idea porque un caso polémico volvería a ponerles en el mapa e incentivaría el turismo. El profesor de biología John Scopes se convirtió en la perfecta cabeza de turco.

Los acontecimientos tomaron un giro inesperado cuando el fundamentalista religioso y por tres veces candidato presidencial William Jennings Bryan se ofreció a ejercer como fiscal y el famoso abogado anticlerical Clarence Darrow se hizo cargo de la defensa. De repente, el caso se convirtió en una confrontación emocional entre la teoría de la evolución y la historia de la Creación.

Pero era más que eso. "No es Scopes quien comparece ante el tribunal, sino la civilización entera", declaró Darrow en el primer día del juicio. Después de unos pocos días el caso estaba causando tal conmoción que se tuvo que trasladar al exterior por miedo a que el suelo de la sala cediera. Fue también el primer caso que se retransmitió por radio en América.

El 17 de julio, Darrow hizo un contramovimiento que según el New York Times resultó en "la más emocionante escena de juicios de la historia anglosajona". Llamó como testigo a Bryan y le bombardeó con preguntas que testaban la credibilidad de la Biblia: "¿Estuvo Jonás realmente tres días en el interior de la ballena?", "¿Cómo pudo Noé acomodar a todos los animales del mundo en un arca?", Bryan fue forzado a admitir que la Biblia no es una ciencia exacta.

Al final, Scopes fue condenado. Bryan murió seis días después. Pronto empezaron las bromas: "Dios había ido a por Darrow, pero falló por poco".

De Morgen, Wouter Hillaert, 14/01/04

THE MONKEY TRIAL

En el escenario

tg STAN

Jolente de Keersmaecker, Damiaan De Schrijver, Waas Gramser y Frank Vercruyssen se graduaron juntos en el Conservatorio de Amberes en 1989. Alejándose de la línea de las compañías ya existentes, a las que consideraban imbuidas de un excesivo esteticismo, experimentalismo y sometimiento a la voluntad de los directores, decidieron crear Toneelspelersgezelschap STAN (tg STAN). Un grupo dedicado en cuerpo y alma a enfatizar el trabajo del actor, un actor comprometido rigurosamente con su personaje y con la historia a contar. Después de unas cuantas producciones, Waas Gramser abandonó el grupo y fue sustituido por Sara de Roo. Thomas Walgrave adoptó el papel de escenógrafo.

Dos pilares definen tg STAN: el actor como núcleo del proceso teatral y la heterodoxia. Esta huida de los dogmas se refleja en el mismo nombre de la compañía S(top) T(hinking) A(bout) N(ames), así como en el repertorio. Una híbrida colección de textos que invariablemente expresan una crítica social y en la que Cocteau y Anouilh conviven junto a Chéjov, Bernhard, Ibsen, Wilde, Shaw y Diderot.

Cada uno de los miembros de tg STAN, para mantener la vitalidad del grupo, crea habitualmente espectáculos con otros artistas o compañías como Dito 'Dito, Maatschappij Discordia, Dood Paard, Compagnie de Koe y Rosas.

Sus eclécticos trabajos se representan en neerlandés, en inglés o francés, lo que abre un nuevo campo de experimentación puesto que actuando en otras lenguas, las palabras adquieren un significado diferente.

Han creado muchas piezas en otros países como *Point Blank and Berenice* (Portugal) o *One 2 Life in Oakland* (Estado Unidos), ambas representadas en inglés. *Les Antígones* (Francia) fue la primera aventura de tg STAN en francés. Siguieron *L'avantage du doute* y *Anathema* en el Théâtre de la Bastille de París.

Durante los últimos quince años, las representaciones de tg STAN han sido seleccionadas para formar parte del Theaterfestival. En 1999 y en 2003 la compañía ganó el Primer Premio en este festival. Desde el año 2000 tg STAN ha participado casi cada año en el Festival d'Automne de París.

Algunos de los últimos trabajos de la compañía son *My dinner with André*, *Quartett*, *Alles is rustig*, *La carta*, *Stella*, *De doos van Pandora*, *In Real Time*, *vandeneedevandeschrijvervande koningendiderot*, *Lucia Smelts*, *Poquelin*, *Berenice* y *Het was zonder twijfel een ongeluk*.

Luke Van den Dries, en el trabajo que dedica a tg STAN afirma que “durante sus quince años de existencia, STAN ha hecho historia. En primer lugar, por su actitud. STAN aboga por un tipo de teatro en el que la responsabilidad individual de cada miembro define la estructura del grupo. Todos los que trabajan para STAN (desde los actores a los técnicos) ayudan a determinar la dirección a tomar. En otras palabras, no hay un departamento gestor que proporcione continuidad ni una jerarquía que marque el camino. STAN no es una institución. Es un colectivo de gente con planes teatrales y apetito para desarrollarlos conjuntamente. Tienen claro que no quieren un director. STAN funciona con autonomía, desde la elección de la obra a la taquilla, no porque se crean infalibles, sino por la convicción de que su implicación en cada nivel de la actividad teatral repercute en el producto final (...).

Y más adelante, Van den Dries afirma que “en su repertorio, lo que es más evidente es la atención prestada a la sociedad burguesa. Los autores favoritos de STAN, Chéjov y Bernhard, Wilde y Shaw, ponen de manifiesto el grueso de la mentalidad de esta clase social. La avaricia y la intolerancia, la languidez y el aburrimiento salen a la luz laboriosamente en las interpretaciones de STAN. Nadie escapa de la lucidez de sus cuchillos afilados. Incluso los que resultan más simpáticos no son enteramente inocentes (...). El teatro de STAN consigue despertar las conciencias y hacer que nos cuestionemos nuestras actitudes...”.

Más en

www.stan.be

THE MONKEY TRIAL

tg STAN

A partir de las transcripciones del “Juicio Scopes”

Adaptación	FRANK VERCRUYSEN
Creación	ROBBY CLEIREN JOLENTE DE KEERSMAEKER DAMIAAN DE SCHRIJVER FRANK VERCRUYSEN
Interpretación	ROBBY CLEIREN TIAGO RODRIGUES FRANK VERCRUYSEN
Iluminación	THOMAS WALGRAVE
Escenografía	DIRK CEULEMANS RAF DE CLERQ

Producción: tg STAN

tg STAN es Raf De Clercq, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Sara De Roo, Kathleen Treier, Renild Van Bavel, Kristin Van der Weken, Thomas Walgrave, Tim Wouters, Frank Vercruyssen y Ann Selhorst.

Agradecimientos al equipo de Monty, Stef De Moor, Els Gladimes y An Roels.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

THE MONKEY TRIAL

tg STAN

De Staandard, 16/01/04, Elke Van Campenhout

The Monkey Trial, representado por la compañía teatral STAN, se basa en el juicio del mismo nombre que se celebró en Estados Unidos en 1925. Pero no fue únicamente el argumento lo que les atrajo. “Un juicio es una forma de teatro muy eficaz”. A veces, el veredicto te mantiene en tensión hasta el final.

¿Va contra la ley enseñarle a un niño que el hombre desciende de un tipo inferior de animal si tal afirmación entra en conflicto con la historia de la Creación relatada en la Biblia?

Ésa era la cuestión que trataba de dirimir “el juicio del siglo”, un caso legal del que surgieron fuegos artificiales retóricos en las intervenciones del fiscal y la defensa.

En la versión teatral de STAN, el juicio se convierte en un improbable ejercicio lingüístico, un combate de boxeo filosófico en el que nada es lo que parece. El guión resulta sorprendentemente actual y echa luz sobre el fundamentalismo religioso desde el punto de vista del enraizado fundamentalismo estadounidense. Los artículos en el programa demuestran que las cosas han cambiado asombrosamente poco.

El planteamiento no suena especialmente interesante: una representación de tres horas sobre un juicio de ocho días de principios del siglo XX no es nuestra idea de un argumento apetecible. Sin embargo, cualquiera que haya visto la película de Henry Fonda *Doce hombres sin piedad* será consciente del potencial teatral de un guión de este tipo.

Lo que tenemos ante nosotros son dos adversarios intentando desacreditar a su contrario. El juicio va subiendo en intensidad, acercándose inexorablemente a su clímax. También hay que tener en cuenta al juez, que puede cambiar las normas durante el desarrollo del juicio según le parezca oportuno o siguiendo los caprichos de una locura momentánea.

Este material es la base para una producción extremadamente entretenida que por momentos consigue crear en el público una gran tensión. Frank Verduyssen y Robby Cleiren interpretan los papeles de la defensa, los testigos y el fiscal. Damiaan De Schrijver asume el papel del vacilante juez. *The Monkey Trial* es una producción extremadamente lúcida. Lo que a priori se antoja un caso ya cerrado, a los ojos del público contemporáneo demuestra, a medida que avanza el juicio, que está cargado de argumentos sobre los que reflexionar. Hay discusiones sobre Jonás y la ballena, sobre la torre de Babel, y sobre la credibilidad de la historia de la Creación.

No hay nada seguro en un caso judicial que tiene “la verdad” como objetivo y punto de partida. Porque ¿son los expertos quienes determinan esa verdad o proviene de la mente de los creyentes? ¿Y qué más pruebas podrían presentarse?

El resultado es por momentos una hilarante descripción de improbabilidades bíblicas en una batalla entre dos hombres seguros de tener la verdad de su lado. Se trata de una batalla retórica tan espectacular como inútil -como demuestra el anticlímax del veredicto- pero resulta un retrato perturbador de las arbitrariedades de “la justicia”.

The Monkey Trial es un excelente ejemplo de artesanía. La dirección y las fantásticas interpretaciones de los tres actores, así como la enorme vigencia del material de esta obra, la convierten en imprescindible.

Volkskrant, 10/02/04, Karin Veraart

Poco a poco, una fascinante visión emerge de una sociedad temerosa de Dios. Mientras, la obra engendra una maravillosa discusión (ya tópica) sobre los valores sociales y las normas.

Aparte de estas consideraciones, también es justo decir que al trío le apetecía hincarle el diente a una buena obra de juicios. Y el placer que experimentan con su actuación no es nunca tan evidente que cuando exclaman “¡Protesto, su Señoría!”, apoyándose con estudiada despreocupación sobre la mesa del juez. Fuegos artificiales retóricos y el arte de la argumentación culminan en la escena final de la obra cuando Darrow y Bryan se enfrentan ante un juez que hace sonar su martillo. Siempre es de agradecer que los actores de STAN consigan, a ratos, que nos desternillemos de risa...

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

TR Warszawa
www.trwarszawa.pl

Foto: Stefan Okołowicz

TEATRO

THE DYBBUK basado en textos de Szymon Anski y Hanna Krall

País: Polonia | Idioma: polaco (con sobretítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas y 20 minutos (sin intermedio)

Traducción: AWISZAJ HADARI Adaptación y dirección: KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Escenografía: MAŁGORZATA SZCZEŚNIAK Música: PAWEŁ MYKIETYN Diseño de iluminación: FELICE ROSS Interpretación: STANISŁAWA CELIŃSKA / EWA DAŁKOWSKA, MAGDALENA CIELECKA, RENATE JETT, MAJA KOMOROWSKA, MARIA MAJ, ANDRZEJ CHYRA, MAREK KALITA, REDBAD KLIJNSTRĄ, ZYGMUNT MALANOWICZ, JACEK PONIEDZIAŁEK, JERZY SENATOR, MACIEJ TOMASZEWSKI y TOMASZ TYNDYK -ESTRENO EN ESPAÑA-

“DYBBUK CONDUCE A UNA CRISIS QUE DESEMBOCA EN ORDEN...” - Krzysztof Warlikowski

Escribe Tadeusz Sobolewski, crítico de la Gazeta Wyborcza, que *el Dybbuk* de Warlikowski es la negación del sentimentalismo oscarizado de las películas sobre los judíos y el holocausto, de esas escenas que permiten al espectador derramar una lágrima y volver tranquilamente a su realidad cotidiana. Es una voz honesta y dura, imbuida en su propia sensibilidad y carnalidad. Una voz que parte de la experiencia de la generación que tiene ahora cuarenta años y también de su no experiencia de la Fatalidad y de Dios. Una no experiencia que, sin embargo, también es perturbada por el *dybbuk* judío, ese espíritu condenado que según la tradición hebrea toma posesión del cuerpo de las personas vivas para expiar sus pecados o subsanar las injusticias que sufrió en vida.

Para el propio Warlikowski- alumno de Krystian Lupa, colaborador de Peter Brook, referente en los grandes festivales europeos y ganador de la última edición (2007) del X Premio Europa a las Nuevas Realidades Teatrales- “*The Dybbuk* es la continuación de la vida. Es también el testimonio de la transmigración de las almas. Hoy, *el dybbuk* encarna la memoria de la que no nos queremos librar, que queremos cultivar, la memoria que tiene el poder de salvarnos”.

La obra se basa en tres textos diferentes: el primero está compuesto por siete cuentos cortos, el segundo es *Dybbuk* de Szymon Anski y el tercero es el cuento del mismo título escrito por Hanna Krall. *The Dybbuk* se estrenó en octubre de 2003 en el Międzynarodowy Festiwal Dialog (Festival Internacional de Teatro Dialog) en Wrocław.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Krzysztof Warlikowski (Szczecin, Polonia, 1962) estudió Historia, Filosofía y Lenguas Romanas en la Universidad de Cracovia e Historia del Teatro Griego en la Sorbona de París. Alumno de Krystian Lupa en el Ludwik Solski State Theatre School, también asistió a talleres impartidos por Ingmar Bergman, Giorgio Strehler y Peter Brook, con el que colaboró en el montaje de *Impressions of Pelleas* para el Bouffes du Nord de París. A lo largo de su carrera, ha dirigido espectáculos de, entre otros, Canetti, Dostoievski, Shakespeare y Labiche, aunque las principales fuentes de inspiración de su universo creativo son el mundo clásico y la Biblia. Para el Sary Teatr ha dirigido *The Marquis of O.*, de Heinrich von Kleist y para el Teatr Nowy, *Roberto Zucco*, de Bernard Marie Koltès, montaje que le valió su fama de provocador. En 1999 comenzó su colaboración con TR Warszawa. También ha presentado proyectos en el Theater der Welt y el Hebbel y participado en los más prestigiosos festivales del mundo, como el de Avignon y el BAM Next Wave. Es Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, galardón que le fue otorgado por el Gobierno de Francia en el año 2004.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español/ Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
Día 1 de noviembre a las 20 horas.
Día 2 de noviembre a las 18 horas.
Día 3 de noviembre a las 20 horas.

THE DYBBUK basado en textos de Szymon Anski y Hanna Krall

En el escenario

Krzysztof Warlikowski, director

Krzysztof Warlikowski nació en Szczecin (Polonia), en 1962. Realizó estudios de Historia, Filosofía y Filología Clásica en la Universidad de Jagiellonian, en Cracovia. Se formó también en Teatro Griego en la Universidad de la Sorbona, París y en Dirección de Escena en la Escuela Nacional de Teatro de Cracovia. Uno de sus primeros trabajos fue como ayudante de dirección de Peter Brook en *Impressions de Pelleas*, de Claude Debussy, con Les Bouffes du Nord, en París.

Sus principales trabajos como director teatral son, entre otros: *The Marquise of the O*, de H. Kleist (Sary Teatr, Cracovia); *The Merchant of Venice*, de W. Shakespeare (Teatr Horzycy, Toruń); *Ludwig-Tod eines Koenigs*, basada en la obra de Klaus Mann (Kammerspiele, Hamburgo); *Roberto Zucco*, de B. M. Koltes (Teatr Nowy, Poznań); *Clown Wanted*, de M. Visniec (Sary Teatr, Cracovia); *Electra*, de Sófocles (Teatr Dramatyczny, Varsovia); *The Winter's Tale*, de W. Shakespeare (Teatr Nowy, Poznań); *The Taming of the Shrew*, de W. Shakespeare (Teatr Dramatyczny, Varsovia); *Pericles*, de W. Shakespeare (Piccolo Teatro, Milán); *Quai Ouest*, de B. M. Koltes (Gavela, Zagreb, y Teatr Studio, Varsovia); *Phoenician Women*, de Eurípides (Beer Sheva Theatre, Israel); *Twelfth Night*, de W. Shakespeare (Staatstheater, Stuttgart); *Hamlet*, de W. Shakespeare (Teatr Rozmaitości, Varsovia); *The Tempest*, de W. Shakespeare (Staatstheater, Stuttgart, y Teatr Rozmaitości, Varsovia); *The Bacchae*, de Eurípides (Teatr Rozmaitości, Varsovia); *Cleansed*, de Sarah Kane (Teatr Współczesny, Wrocław, con Teatr Rozmaitości, Varsovia, y Teatr Polski, Poznań); *A la recherche du temps perdu*, basada en la obra de M. Proust (Schauspiel, Bonn); *A Midsummer Night's Dream*, de W. Shakespeare (Théâtre de Nice, Francia); *The Dybbuk*, de Anski y Hanna Krall (Teatr Rozmaitości, Varsovia); *Speaking in Tongues*, de A. Bovell (Tonnelgroep, Amsterdam) y *Macbeth*, de W. Shakespeare (Schauspielhannover, Hannover).

En ópera, ha trabajado, entre otras piezas, en *Don Carlos*, de Giuseppe Verdi (Teatr Wielki-Opera Narodowa, Varsovia); *The Ignorant and the Madman*, de Pawel Mykietyn (Teatr Wielki-Opera Narodowa, Varsovia); *Tattooed Tongues*, de Martijn Padding (Festival de Otoño de Varsovia); *Ubu Rex*, de Krzysztof Penderecki (Teatr Wielki-Opera Narodowa, Varsovia); *Wozzeck*, de Alban Berg (Teatr Wielki-Opera Narodowa, Varsovia), *Iphigénie en Tauride*, de Christoph Willibald Gluck (Ópera Garnier, París) y últimamente en el Teatro Real (Madrid), como director de escena de *El caso Makropoulos*.

Krzysztof Warlikowski ha obtenido numerosos premios a lo largo de su carrera, tanto en Polonia como en otros países europeos. Los más recientes son el Premio Meyerhold 2006 por los grandes logros conseguidos en la dirección y el X Premio Europeo de Nuevas Realidades Teatrales (2007).

Grzegorz Jarzyna, director general y artístico del TR Warszawa

Grzegorz Jarzyna fue nombrado director artístico de TR en 1998, convirtiéndose en el profesional más joven en ocupar un cargo semejante en Polonia. En 1997, tras graduarse en la Academia de Teatro de Cracovia, fue invitado a dirigir una obra en Varsovia en este mismo teatro. Su primera producción, *Bzik tropikalny (Locura tropical)*, con la que comenzó su carrera, ha seguido en el repertorio durante más de ocho años.

Para Jarzyna, el TR Warszawa debe ser “el espacio para la expresión joven”, y su programa es una creativa continuación de sus principios. Esto ha traído resultados medibles en la serie de producciones posteriores, y en la presencia de la compañía en escenarios extranjeros, como el Wiener Festwochen (Viena), Hebbel Theatre (Berlín), Bouffes du Nord (París), Abbey Theatre (Dublín) y en Lille, Lyon (Francia); en importantes encuentros teatrales como el Festival de Théâtre des Ameriques (Montreal), Harbourfront Centre's New World Stage Festival (Toronto), Divadelna Nitra (Eslovaquia), Image en Satu Mare (Rumanía), Bonner Biennale (Alemania), Golden Lion en Lvov (Ukraine) o los Festivales de Avignon, Edimburgo, Londres y Vilnius.

El TR Warszawa

El TR Warszawa se ha convertido en uno de los teatros más populares de Polonia. En los últimos años ha ganado la reputación de ser una compañía abierta a ideas interesantes conservando la tradición. Esto se refleja en el éxito obtenido en estudios sobre el joven teatro europeo y en los grandes premios recibidos en diversos festivales. Grandes directores polacos, como Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski y Jan Klata y reconocidos actores han trabajado en él.

El TR Warszawa invita a producciones con temas próximos a los que atraen su interés, como escenario que promueve las últimas producciones internacionales y las últimas formas de expresión (*Die Presidentinnen*, de Werner Schwab, dirección de Krystian Lupa, *Feuergesicht*, de Marius von Mayenburg, dirección de Oskaras Korsunovas, *Hallo Hotel...!*, de René Pollesch).

El interés del TR por el drama moderno se ha materializado en diferentes producciones, como *4.48 Psychosis*, de Jarzyna, dirección de Sarah Kane (2002) y *The Cleansed*, de Warlikowski, dirección del propio autor (2001), o *The Anaerobes*, de Ingmar Villqist, dirigida también por el propio autor (2001).

El teatro busca un nuevo lenguaje escénico no sólo entre las nuevas obras, también lo hace reinterpretando dramas clásicos: desde el polémico *Hamlet* (1999), dirigido por Krzysztof Warlikowski a *The Magnetism of The Heart*, de Jarzyna, dirección de Aleksander Fredro (1999), entre otras.

THE DYBBUK basado en textos de Szymon Anski y Hanna Krall

El TR también se acerca a cuestiones sociales actuales, como en *M. Rukov and T. Vinterberg's Festen (La celebración)*, dirección de Grzegorz Jarzyna, considerada una de las mejores representaciones de la temporada teatral 2001; *The Treatment*, de Martin Crimp, dirección de Artur Urbanek (2002), *The Relationships of Clara*, de Dea Loher, dirección de Krystian Lupa (2003) o *The Dybbuk*, de Hanna Krall, dirección de Krzysztof Warlikowski (2003).

Durante la temporada 2003-2004, el TR se involucró en el proyecto *Teren Warszawa (Área Varsovia)*, que tenía como objetivo ofrecer una oportunidad a jóvenes talentos ajenos al mundo teatral. Como resultado de esta iniciativa se presentaron varios estrenos, como *Disco Pigs*, de Enda Walsh, dirección de Krzysztof Jaworski, *Risk Everything*, de George F. Walker, dirección de Grzegorz Jarzyna, *Bash*, de Neil LaBute, dirección de Grzegorz Jarzyna, etc. Muchas de estas producciones se interpretaban fuera del teatro, en espacios especialmente adaptados a cada pieza, como edificios de oficinas modernas, una sala oscura de un club, una vieja imprenta o el bar de una estación de tren.

En la temporada 2005-2006 TR comenzó su proyecto TR/PL, con la idea de buscar una forma dramática para la nueva Polonia. Más de diez obras participaron en él, tratando de describir los cambios que han tenido lugar en el país en los últimos años. Desde 2005 las mejores piezas han sido producidas por el TR Warszawa y dirigidas por una joven generación de profesionales.

La temporada 2006-2007 comenzó con *Giovanni*, basada en *Don Giovanni*, de Mozart y *Don Juan*, de Molière, dirigidas por Grzegorz Jarzyna. Esta producción presenta una forma poco usual, al ser un encuentro con la ópera presentado por actores. Otro de los estrenos fue *A Couple of Poor*, de la escritora polaca Dorota Masłowska, dirigida por Przemysław Wojcieszek.

Más en

www.trwarszawa.pl

THE DYBBUK basado en textos de Szymon Anski y Hanna Krall**TR Warszawa**

Traducción
Adaptación y dirección
Escenografía
Música
Diseño de iluminación
Intérpretes

AWISZAJ HADARI
KRZYSZTOF WARLIKOWSKI
MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK
PAWEŁ MYKIETYN
FELICE ROSS
STANISŁAWA CELIŃSKA
EWA DAŁKOWSKA
MAGDALENA CIELECKA
RENATE JETT
MAJA KOMOROWSKA
MARIA MAJ
ANDRZEJ CHYRA
MAREK KALITA
REDBAD KLIJNSTRA
ZYGMUNT MALANOWICZ
JACEK PONIEDZIAŁEK
JERZY SENATOR
MACIEJ TOMASZEWSKI
TOMASZ TYNDYK
KATARZYNA ŁUSZCZYK
ŁUKASZ JÓŻKÓW
PAWEŁ KAMIONKA
DARIUSZ ADAMSKI
ŁUKASZ FALIŃSKI
ANDRZEJ TUSZEWICZ
TADEUSZ TOMASZEWSKI
KAROL KORYTKO
KAZIMIERZ FABISIAK
ELŻBIETA KOŁTONOWICZ
EWA SOKOŁOWSKA
MONIKA FETELA

Audante de dirección
Director de escena
Director técnico
Iluminación
Sonido
Brigadier
Técnicos

Técnicos de atrezzo
Vestuario

Maquillaje

Coproducción de TR Warszawa y Wrocławski Teatr Współczesny.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

THE DYBBUK basado en textos de Szymon Anski y Hanna Krall

TR Warszawa

The New York Times, 15/10/04, Neil Genzlinger

Es temporada de calabazas y los disfraces de vampiro ya han vuelto a los escaparates: es ese momento del año perfecto para reflexionar sobre los peligros de ser poseído por un ser del más allá.

El Next Wave Festival en la Brooklin Academy of Music nos regala *The Dybbuk*, un trabajo intenso, en cierta forma agotador, que explora una faceta inquietante del folclore judío con impresionantes imágenes sobre el escenario, y con una todavía más impresionante banda sonora.

El director polaco Krzysztof Warlikowski, en su debut americano, mezcla dos relatos de dybbuks -almas cuyas vidas terrenales terminaron prematuramente y que regresan para habitar un cuerpo vivo- en un espectáculo de dos horas y media sin interrupciones cargado de frases de resonancia mística.

Una de las historias, sacada de una obra de 1920 de Szymon Ansky, se centra en una joven que debe elegir entre verse obligada a casarse contra su voluntad o ser poseída por el alma de su verdadero amor, que murió joven. La otra, basada en un relato reciente de Hanna Krall, trata sobre un hombre que desde la infancia ha estado habitado por un hermanastro muerto en el gueto de Varsovia; con el nacimiento, ahora, de su propio hijo, el hombre debe decidir si expulsa a su visitante sobrenatural.

Estas historias, especialmente cuando el acompañamiento musical de Pawel Mykietyn llena el teatro Harvey con sobrecogedores acordes góticos, pueden interpretarse muy fácilmente como artísticos cuentos terroríficos. O pueden leerse como la alegoría de Warlikowski de la conexión del judaísmo con Polonia en el último siglo -si abrazar ese pasado, como en la primera historia, o dejarlo de lado, como en la segunda. Ninguna de las opciones es fácil.

The Dybbuk presenta una imagería alucinatoria -una parte recuerda una especie de cabaret a cámara lenta, con un hombre que se desnuda con aire decadente mientras la mujer se viste. Warlikowski demuestra que no tiene ninguna prisa. Pero, justo cuando el ritmo letárgico y los espaciados diálogos empiezan a entumecerse, llega la sorpresa. Especialmente hipnótico resulta un efecto visual proyectado en la parte trasera del escenario, que parece representar el mundo de las tinieblas, con una serie de animales y una mujer semidesnuda apareciendo repentinamente.

La compañía, TR Warszawa, actúa con seguridad, sin ningún reparo a la hora de mostrar las emociones a través de la barrera lingüística. (Se facilita una traducción en sobretítulos). Magdalena Cielecka y Andrzej Chyra abren camino como los personajes en torno a los que se desarrolla cada historia. Sí, es cierto que, en ciertos momentos, al ver a Cielecka, cuesta sacarse de la cabeza a Linda Blair y *El exorcista*, pero seguramente es culpa de las fechas.

Tygodnik Powszechny, Thomas Cyz

Dybbuk es un espíritu condenado que toma posesión del cuerpo de una persona viva, el espíritu quiere ser vengado del pecado cometido, pide reparación del mal y la injusticia experimentados en vida poseyendo el cuerpo de un familiar.

Dybbuk es la continuación de la vida, ha dicho Warlikowski. Es también el testimonio de la trans migración de espíritus. En estos días, es la personificación de la memoria de la que no queremos desprendernos, que queremos cultivar en nosotros mismos, la memoria que tiene el poder de salvarnos. (...)

El comienzo es extraño, casi anti-teatral, nos adentra en una realidad desconocida, nos convierte en una comunidad. Los actores hilan las historias como si las acabaran de escuchar, de aprender, se escuchan atentamente entre sí. Evocan los mundos olvidados como si evocaran al dybbuk. No hay telón. El escenario es una estructura metálica dividida en dos. La parte más grande tiene un suelo rojo y blanco, viejos aparadores con espejos se sitúan a ambos lados. Una pared de madera cierra la zona. El suelo de la otra zona es de hojalata, la mesa está cubierta con una tela blanca. Al frente hay siete sillas en fila: los actores se sientan, relajados, todavía no están preparados. La luz cambia y el primer actor comienza el relato.

Aistimos a una extraña convergencia: el personaje se parece a veces al dybbuk. Debe perseguir al actor, entrar en simbiosis y en disputa con él, conquistar su cuerpo, llenarlo, dominarlo. El actor se abre para el personaje del dybbuk, pelea con él, se marcha para ser poseído por él y permitirle hablar. (...) Hay algunos momentos inusuales en la puesta en escena. Warlikowski ya nos tiene acostumbrados a su peculiar forma de ampliar los significados, de abrirlos a nuevos contextos y referencias. (...) *The Dybbuk* no ofrece emociones fáciles ni respuestas simples: es reservado, casi desnudado de lo teatral, requiere una exégesis más profunda. (...) Warlikowski elige la manera menos agradecida: contar la verdad más difícil de una forma clara y simple. Toma un nuevo camino, busca algo más que simple emoción y belleza.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Peter Brook

Foto: Leonard Zubler

TEATRO

WARUM WARUM (POR QUÉ POR QUÉ)

País: Suiza | Idioma: alemán (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Dirección: PETER BROOK Texto: PETER BROOK y MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE Traducción al alemán: MIRIAM GOLDSCHMIDT Interpretación: MIRIAM GOLDSMIDT y FRANCESCO AGNELLO Colaboración artística: LILO BAUR Música: FRANCESCO AGNELLO Iluminación: PHILIPPE VIALATTE Asistente de dirección: JULIA HEINRICHS Asistente de diseño: MARLENE BALDAUF Asistente de vestuario: VERENA LECHENMEIER Gerentes de producción: ERIC BART y MATTHIAS WYSSMANN Tour Manager: REINHARD BICHSEL -ESTRENO EN MADRID-

“EL TEATRO NUNCA TIENE RESPUESTAS...” -Peter Brook

Por qué el teatro. Por qué por qué. Sobre el escenario, una mujer. Los pantalones grises, demasiado anchos, demasiado largos, amarrados a la cintura con una bufanda roja. Alrededor del cuello, un talismán; sobre la cabeza, un turbante. A su lado, un músico toca un misterioso instrumento. Dos paredes desnudas les arrojan.

Warum Warum (Por qué Por qué), el último espectáculo de Peter Brook y el segundo de sus trabajos en lengua alemana, constituye una búsqueda casi litúrgica sobre el origen y desarrollo del proceso teatral. De la mano de la actriz Miriam Goldsmidht, la pieza se desarrolla a partir de los textos de los más importantes pioneros de la dramaturgia moderna, Antonin Artaud (1896-1948), Edward Gordon Craig (1872-1966), Charles Dullin (1885-1945), Wsewolod Emiljewitsch Meyerhold (1874-1940), Zeami Motokiyo (1363-1443) y William Shakespeare (1564-1616). Un proyecto que empezó siendo una disquisición sobre Meyerhold y terminó por convertirse en una investigación sobre la esencia del teatro. Una investigación que busca, en palabras del propio Brook, “crear un mosaico en el que la voz de Shakespeare reverbera junto a la de otros grandes, como un eco en el presente” para hacer visible lo que está presente, para materializar en escena lo que está vivo.

Warum Warum se estrenó en la Schauspielhaus de Zúrich el 17 de abril de 2008.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Peter Brook (Londres, 1925) es una de las figuras más influyentes del teatro europeo contemporáneo. Desde que dirigió en 1943 su primera obra, ha llevado a escena más de setenta piezas en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company incluye *Love's Labour's Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *US* (1966), *A Midsummer Night's Dream* (1970) y *Antony and Cleopatra* (1978). En 1971 funda el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y tres años más tarde establece su base permanente en el Théâtre des Bouffes du Nord, donde ha dirigido obras como *Timon of Athens*, *The IK*, *Conference of the Birds*, *The Mahabharata*, *The Tempest*, *Tierno Bokar*, *The Grand Inquisitor*, *Sizwe Banzi est Mort* y *Fragments*. También ha dirigido óperas para el Covent Garden de Londres y el Metropolitan Opera House de Nueva York y películas como *El señor de las moscas* o el *Mahabharata*. La autobiografía de Brook, *Hilos de tiempo*, se publicó en 1998 y se unió a otros títulos como *The Empty Space* (1968), *Evoking (and Forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993), traducidos a quince idiomas.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
www.teatroabadia.com
Del 4 al 8 de noviembre a las 20.30 horas.

WARUM WARUM (POR QUÉ POR QUÉ)

Con nombre propio

Nos gustaría desesperadamente creer que llega un momento en nuestras vidas en que empezamos a cuestionarnos ciertas ideas equivocadas y acabamos por abandonarlas, puede que un lunes, o cierto día de enero. Que podemos arrancarnos nuestras viejas pieles, fijar la mirada en cuestiones específicas, en nuestras convicciones, y entonces madurar. ¿Pero de verdad cree que usted o yo estamos madurando? Nosotras, pequeñas y avariciosas criaturas, no somos nada comparadas con el poder colosal de los dos mil años que nos han condicionado, dos mil años en los que el bien y el mal han estado entrelazados de modo inextricable.

Uno de los privilegios de una sociedad estable es su habilidad para reflejar valores estables; las artes son afirmaciones y es posible rendir homenaje a dogmas compartidos. Pero la confusión caótica de nuestra sociedad nace de algo muy diferente: una larga fase en la que la sociedad cuestiona implacablemente todos sus conceptos. Y somos parte de esta sociedad. No podemos separarnos de ella con un golpe seco. No podemos madurar solos.

Debemos cuestionar las ideas por las que luchamos cada día; las ideas que alimentan nuestras vidas, como la cultura, el arte, el bien que hay en nosotros, los valores espirituales. Uno debe cuestionarse sus propias ideas y dogmas, al igual que los de nuestra sociedad. Cuestionarlos en el teatro, y luego cuestionar las propias preguntas que nos hemos hecho –puede que un lunes, y luego otra vez el martes, y así todos los días hasta el domingo- sin mirar atrás. ¿Puede imaginarse siguiendo adelante, asomándose a una profundidad cada vez mayor, y seguir manteniendo una mentalidad abierta? ¿O debemos parar cuando nos damos cuenta, en lo más profundo de nuestros corazones, de que ni siquiera hemos empezado a acercarnos a la consecución de nuestro objetivo?

Éste es el único lugar donde una pregunta de ese tipo es posible.

Creo que, de todas las cosas que fluyen a través de un mundo en constante cambio, nada fluye tan libremente como este medio, que cobra vida cada noche ante públicos de distintos tamaños, edades, gustos, clases y orígenes. La palabra “teatro” tiene un significado muy amplio. Estoy convencido de que el único criterio auténtico es el tipo de vitalidad que transmitían los comediantes ambulantes de antaño que, poniendo en riesgo su propia existencia, dotaban de auténtica vida a todas sus funciones por el bien precisamente del público que estaba ante ellos.

Es una suerte que uno no pueda hacer nada en solitario en el teatro. Preparar significa cooperar, interpretar es compartir. Pero nosotros los directores vivimos en un extraño tipo de soledad que nos separa de los demás y nos obliga a enfrentarnos a una pregunta que nos atormenta: “¿Cuál es el auténtico significado de nuestro trabajo?”

Hace tan solo unos cien años, el teatro europeo se encontraba en un estado de letargo que no sólo se toleraba sino que incluso se aplaudía. Entonces llegó el fin de siglo y –por un extraño capricho de la historia- ciertos visionarios aparecieron de pronto en escena; aventureros movidos por la determinación y el coraje que poseen quienes abren nuevos caminos.

Todos aquellos pioneros compartían pasión, amplitud de miras, amor por el conocimiento, humildad y, ante todo, una inclinación por cuestionarse constantemente las cosas. Cada uno de ellos iluminó algún aspecto del inmenso territorio que se abría a su paso. A Stanislavski le fascinaba especialmente la psicología del actor; a Meyerhold, la posibilidad de conseguir una síntesis de todas las artes; a Craig, la imagen de un mundo invisible; para Artaud, el escenario era un hogar en llamas recorrido por gritos que nacían de las entrañas.

Cada uno de ellos desarrolló su propio método, sus propias teorías y sistemas. Pero las hazañas y las ideas nunca son “para siempre”: tienen que aplicarse al momento y cada nueva generación está obligada a volver a recorrer el camino completo, paso a paso.

Nuestra intención era crear un mosaico en el que la voz de Shakespeare renaciera, al lado de las grandes voces del pasado, como un eco en el presente.

Peter Brook

Sobre el espectáculo

Peter Brook es uno de los artistas teatrales más influyentes desde mediados del siglo XX. Sus interpretaciones legendarias de las obras de Shakespeare han transformado radicalmente nuestra forma de entender a este genio creativo y la forma en que se representan sus textos. Su libro *The Empty Space (El espacio vacío)*, publicado en 1968, que desarrollaba una visión del teatro como un arte fascinante, vivo y en constante renovación, ha llegado a convertirse en el manifiesto de una forma de entender el teatro que sigue viva aún hoy. Muchos de sus proyectos, como el *Mahabharata*, *The Ik* o *The Man Who*, siguen en la memoria de muchos de nosotros. *Warum Warum* es parte de esta serie de obras que tratan de profundizar en la naturaleza del teatro.

Peter Brook, que colabora en esta ocasión con Miriam Goldschmidt, se asoma al proceso creativo teatral. *Warum Warum* se basa en los textos de algunos de los iniciadores más importantes del teatro moderno, Meyerhold, Craig, Dullin, Artaud entre otros, pero también en Zeami Motokiyo, uno de los maestros del teatro japonés... y, por supuesto, en Shakespeare, a quien Brook regresa una y otra vez.

La obra, preparada en colaboración con Marie-Hélène Estienne, es un montaje de textos de estos autores y artistas. Brook presenta el proceso artístico como un camino dinámico, de dudas constantes, y se pregunta por el intercambio que tiene lugar entre actores y público: ¿Por qué? ¿Por qué?

Peter Brook no intenta ni demostrar ni manifestar su opinión ni enunciar sus teorías. Su objetivo es llamar nuestra atención, despertarnos. Hacer visible lo que ocurre. Lo importante es que nos fijemos en lo que está vivo y coleando.

Miriam Goldschmidt narra, recita e interpreta en un espacio minimalista, creado por Peter Brook, en el que todo tiene su significado pero también cierta levedad. La actriz ha protagonizado muchas de las producciones de Peter Brook, la más reciente de ellas *Happy Days*, de Beckett (del Kaserne Basel y en gira desde 2003). Estará acompañada por Francesco Agnello y su hang, un instrumento suizo.

Warum Warum es la segunda pieza de Peter Brook en alemán.

WARUM WARUM (POR QUÉ POR QUÉ)

En el escenario

Peter Brook

Peter Brook es una de las figuras más influyentes del teatro europeo contemporáneo. Es ya un clásico de la escena y un renovador nato que ha abierto las puertas a las tradiciones oriental y africana.

De procedencia rusa, Peter Brook nació en Londres en 1925. Dirigió su primera obra en 1943. Desde entonces ha llevado a cabo más de setenta producciones en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company incluye *Love's Labour's Lost* (*Trabajos de amor perdidos*, 1946), *Measure for Measure* (*Medida por medida*, 1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962) –producción que marca una etapa decisiva de su trayectoria artística: la depuración del espacio escénico a los mínimos imprescindibles-, *A Midsummer Night's Dream* (*El sueño de una noche de verano*, 1970) y *Antonio and Cleopatra* (1978).

En 1971 fundó el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y en 1974 inauguró su base permanente en el teatro Bouffes du Nord. Allí dirigió *Timon of Athens*, *The Ik*, *Ubu aux Bouffes*, *Conference of the Birds*, *The Cherry Orchard*, el *Mahabharata*, *Woza Albert!*, *The Tempest*, *The Man Who, Qui est là?*, *O! Les Beaux Jours*, *Je suis un phénomène*, *Le costume*, *The Tragedy of Hamlet*, *Far Away*, *La mort de Khrisna*, *Ta mains dans la mienne*, *The Grand Inquisitor*, *Tierno Bokar*, *Sizwe Bansi est mort* y *Fragments*. La mayoría de ellas han sido representadas tanto en inglés como en francés.

Peter Brook también ha dirigido óperas como *La Bohème*, *Boris Godunov*, *The Olympians*, *Salomé* y *Le Nozze de Figaro* en el Covent Garden; *Faust* y *Eugene Onegin* en el Metropolitan Opera House de Nueva York; *Impressions of Pelleas* y *La trágédie de Carmen*, en el Bouffes du Nord y *Don Giovanni* para el Festival de Aix-en-Provence.

La autobiografía de Peter Brook, *Threads of Time* (*Hilos de tiempo*), fue publicada en 1998. Otros títulos son *The Empty Space* (*El espacio vacío*, 1968) –traducida a más de quince idiomas-, *The Shifting Point* (1987), *Evoking (and forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993).

Entre sus películas se encuentran *Lord of the Flies*, *Marat/Sade*, *El rey Lear*, *Moderato Cantabile*, el *Mahabharata* y *Meetings with Remarkable Men*.

Esta abrumadora potencia creadora ha hecho de Brook un gurú del panorama escénico durante décadas. La versatilidad de sus proyectos tiene un eje vertebrador: el despojamiento de lo accesorio para comunicar lo esencial; en definitiva, la búsqueda de la vida más allá del teatro.

Recientemente, en agosto de este año, Peter Brook ha sido distinguido con el Premio Internacional Ibsen por demostrar a lo largo de su obra artística la capacidad del teatro para unir a los seres humanos.

Marie Hélène Estienne, dramaturga y adaptadora teatral

Marie Hélène Estienne ha participado en muchos proyectos de teatro y cine como autora y asistente de producción. Siendo periodista en *Le Nouvel Observateur* y *Les Nouvelles Littéraires* fue asistente de Michel Guy, trabajando en la programación del Festival d'Automne de París.

En 1974 trabajó en el casting de *Timon of Athens* de Peter Brook. Se unió al CICT en 1977 con *Ubu* y desde entonces ha sido asistente de producción en todos los trabajos del Centro.

Ha sido también asistente de Brook en *La trágédie de Carmen* y el *Mahabharata* y colaboradora artística en *The Tempest* y *Hamlet* (2000). Sus trabajos como dramaturga incluyen *Woza Albert!*, *The Man Who*, y *Qui est là?*. Es coautora, junto a Brook, de *Je suis un phénomène*, presentada en el Théâtre des Bouffes du Nord (1998). Produjo la adaptación en lengua francesa de *Le costume* de Can Themba, creada en 1999 en el Théâtre des Bouffes du Nord, así como de *As Far Away*, de Caryl Churchill, en 2002.

Colabora en la dirección y firma junto a Jean Claude Carrière de los textos para *Hamlet* (2002) y *La mort de Krishna*.

Recientemente ha realizado la adaptación francesa de *Ta main dans la mienne* de Carol Rocamora; en 2003 firmó la adaptación teatral de *The Grand Inquisitor*, basado en el capítulo V de la segunda parte de *Los hermanos Karamazov* de Dostoievsky y, en 2004, de *Tierno Bokar* a partir de los trabajos de Amadou Hampaté Bâ.

Miriam Goldschmidt, actriz

Miriam Goldschmidt nació en Alemania. Estudió teatro con Jacques Lecoq y danza con Laura Shellen en París. Desde 1968 a 1971 ha trabajado con Harry Buckwitz en el Darmstadt Landestheater, con Peter Zadek en el Munich Kammerspiele, Werner Düggelin y Hans Hollmann en el Basler Theater. En 1971 viaja al Centre International de la Création Théâtrale (CICT) en París, donde ha participado en *Timón de Atenas*, *Les Iks*, el *Mahabharata*, entre otros. También ha trabajado con Peter Stein, Luc Bondy, George Tabori, Manfred Karge y Matthias Langhoff. Desarrolla sus propios proyectos, en películas y en talleres de interpretación.

Francesco Agnello, músico

Francesco Agnello nació en Sicilia en 1960. Es compositor, músico, pedagogo y director de teatro. Ha trabajado con Ariane Mnouchkine y Jean-Jacques Lemêtre en el Théâtre du Soleil y con Peter Brook. Su obra sobre Francisco de Asís ha sido interpretada más de 1800 veces y *El profeta* de Khalil Gibran más de 900 veces.

Más en

www.peterbrook.net

www.bouffesdunord.com

WARUM WARUM (POR QUÉ POR QUÉ)**Peter Brook**

Una investigación teatral de Peter Brook

Dirección	PETER BROOK
Texto	PETER BROOK MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE
Traducción al alemán	MIRIAM GOLDSCHMIDT
Interpretación	MIRIAM GOLDSCHMIDT FRANCESCO AGNELLO
Colaboración artística	LILO BAUR
Música	FRANCESCO AGNELLO
Iluminación	PHILIPPE VIALATTE
Asistencia de dirección	JULIA HEINRICHS
Asistente de diseño	MARLENE BALDAUF
Asistente de vestuario	VERENA LACHENMEIER
Basado en textos de	ANTONIN ARTAUD EDWARD GORDON CRAIG CHARLES DULLIN WSEWOLOD EMILIJETWITSCH MEYERHOLD ZEAMI MOTOKIYO WILLIAM SHAKESPEARE
Gerentes de producción	ERIC BART MATTHIAS WYSSMANN
Tour manager	REINHARD BICHSEL

Producción: Schauspielhauses Zürich

Coproducción: Teatro Garibaldi di Palermo / Bart Production s.à.r.l.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

WARUM WARUM (POR QUÉ POR QUÉ)

Peter Brook

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19/04/08, Gerhard Stadelmaier

(...) El espacio reducido, miserable, vacío, del pequeño escenario del teatro Schauspielhaus de Zúrich, una sala en la que directores, actores y diseñadores suelen crearse capaces de encadenar al teatro a sus miras estrechas apoyándose en torpes ecuaciones (“teatro=vida”). Durante sesenta minutos, decíamos, este espacio se transforma en una capilla afable donde se celebra una liturgia según antiguos ritos. No se trata de una obra. Aquí se trata tan solo de la pregunta básica: Por qué (Warum). De ahí que la velada se titule, con doble simplicidad, *Por qué Por qué (Warum Warum)*. Al final, se explica el por qué de ese título y se nos dice que, el séptimo día de la creación, mientras Dios descansaba y el mundo empezaba a aburrirse, dijo: “Que se haga el teatro”.

Pero, como todo el mundo quería interpretar los papeles más importantes en el teatro, acudieron a Dios, que les escribió una respuesta con una sola palabra en un pequeño trozo de papel que guardó con llave en una caja y arrojó a la tierra, donde se perdió inmediatamente. Pero, siglos más tarde, la caja aparece en un cofre en el ático de un joven director de escena que seguramente se llama Peter Brook y que lee, impaciente, su contenido, una sola palabra con la respuesta a la cuestión del teatro: “Por qué”. Así, desde el principio, el teatro se ha visto obligado a responder una y otra vez la cuestión con la que Dios, su inventor, contestó a la insolente pregunta de la humanidad, a la que le habría gustado inventar el teatro y dejar de adorar al Señor para empezar a hacerle un montón de preguntas extrañas, como: ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué el destino? ¿Por qué la humanidad? ¿Por qué Dios? Así, inventaron el primer actor y el primer drama real, en el siglo sexto antes de Cristo, en Grecia. Pero Dios les devolvió la pregunta: ¿Por qué el teatro, o la humanidad? Ésta es seguramente también la principal razón de la crisis eterna del teatro, el hecho de que una persona que se dedica a crearlo no conozca la respuesta y que la mayoría de los que se dedican a ello se limiten a contestar “porque sí”. Pero no Peter Brook, un osado director que busca incansablemente las raíces de su arte: en la verdad del gesto, en la defensa contra las mentiras, en el aquí y ahora. Su vida teatral se resume en la búsqueda de la respuesta a la pregunta que Dios le plantea al teatro, “por qué”. Nunca alcanza una conclusión: es más un buscador que un director. Podría decirse que *Warum Warum* es su liturgia de búsqueda, su legado interno, que sigue la senda de las sagradas escrituras de los revolucionarios del teatro Antonin Artaud, Edward Gordon Craig, Charles Dullin, Vsévolod Meyerhold, Zeami Motokiyo y William Shakespeare, todos ellos dramaturgos que trataron de derribar muros en tiempos complicados y asomarse más allá de ellos, el lado cruel de la vida (Artaud), los espíritus de la locura (Shakespeare), el simbolismo (Meyerhold), las marionetas (Craig) o simplemente el áter ego (Dullin). Los sesenta minutos de servicio religioso divino que se presentan ahora en Zúrich son prácticamente una evocación de esos espíritus de búsqueda conjurados por todos los escritores que han tratado de derribar los muros del arte. Interpretados, celebrados, murmurados y conjurados por arte de magia por una oscura mujer chamán, una bruja, una sacerdotisa santa y grotesca que lleva unos pantalones anchos, de color gris, bajo un gran pañuelo rojo que le envuelve el pecho, como si fuera un chal, con un gran talismán al cuello y un turbante raído en la cabeza. Con brillo en unos ojos abiertos de par en par, sonriendo de oreja a oreja, parece capaz de asimilar más de cuatro docenas de teorías teatrales, o preguntas “por qué”. Acompañada de Francesco Agnello, un músico que toca un *hang* –un instrumento originario de la región de Berna, en Suiza, formado por dos placas de metal de las que pueden arrancarse fantásticos sonidos estruendosos- la actriz Miriam Goldschmidt arranca con las preguntas sencillas del teatro. ¿Quién habla cuando alguien habla? ¿Cómo se hace aparecer en escena a los espíritus? ¿Deberíamos quemar a Shakespeare? ¿Cómo entra uno en escena? ¿Y cómo sale? (...)

La mejor cita de la noche es cuando la bruja de las maravillas proclama que el teatro es como una dosis de 0,005 miligramos de estrocnina prescrita por un médico –que debe administrarse a lo largo de un período de doce meses. Si te la tomas entera de una vez, te envenenas. Debe ser una forma fantástica de morir. Todo arranca como una mirada general de la teoría teatral y termina con la glorificación de la droga sagrada, la estrocnina, el veneno del teatro, que Peter Brook y su protagonista prometen prescribir como la medicina definitiva, la más hermosa. Por supuesto, este culto, esta liturgia que busca la verdad en el juego más hermoso del mundo sigue sin ser otra cosa que teoría. Aunque una teoría interpretada de la forma más sublime. Uno llega a creer en la transformación: pero no la siente. Y salimos deseando ya la próxima cucharada de estrocnina que nos aporta, a los sufridores del teatro, cada nueva producción de Peter Brook. En cierto momento, a unos minutos del final, Miriam Goldschmidt interpreta la falsa caída de Gloucester desde los acantilados de Dover, un pasaje del Rey Lear.

Se limita a tumbarse en el suelo, lentamente. Pero da la impresión de que flota suavemente por los paraísos celestiales de Shakespeare. ¡Más! ¡Más de esto! Podemos pasarnos perfectamente sin todos los servicios religiosos teóricos, por hermosos que sean.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08

Sankai Juku
www.sankaijuku.com

Foto: Sankai Juku

DANZA

HIBIKI

País: Japón Duración aproximada: 1 hora y 25 minutos (sin intermedio)

Dirección, coreografía y diseño: USHIO AMAGATSU Música: TAKASHI KAKO y YOICHIRO YOSHIKAWA Bailarines: USHIO AMAGATSU, SEMIMARI, SHO TAKEUCHI, AKIHITO ICHIHARA, TAIYO TOCHIAKI e ICHIRO HASEGAWA Asistencia a los bailarines: DAI MATSUOKA y NOBUYOSHI ASAI Técnico de escenario: KAZUHIKO NAKAHARA Asistente de técnico de escenario: SATOSHI ONO Técnico de iluminación: GENTA IWAMURA Técnico de sonido: AKIRA AIKAWA -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LA RESONANCIA NACE DE LA TENSIÓN/ LA TENSIÓN, DE LA COLISIÓN/ DOS CUERPOS TENSOS QUE SE GOLPEAN...” - Ushio Amagatsu

“Quiero envolver al mundo con la danza” dice el coreógrafo Ushio Amagatsu (Japón, 1949), que presenta en sus proyectos una visión abstracta del infinito y de la relación del cuerpo con la gravedad. Así, cada trabajo de Sankai Juku -compañía japonesa de *butoh* fundada por Amagatsu en 1975- es un intento de medir la belleza inconmensurable del paso del tiempo. En *Hibiki (Ecos del más allá)*, llega primero la quietud. Después, gotas de agua tamborilean lentas y rítmicas, como la música del compositor Yoichiro Yoshikawa y del pianista de jazz Takashi Kako. En el paisaje soñado por Amagatsu, los bailarines -impactantes figuras de cabeza afeitada, cubiertos con maquillaje blanco- concentran y contienen sus movimientos casi sin tocarse, reteniendo una luminosa y poética belleza. El resultado es una sobrecogedora experiencia lírico-sensorial que envuelve con su precisión minimalista y perfecta. Construida como un viaje, *Hibiki* trata sobre la comprensión interna del amor, de la muerte y de la vida y de su traducción en movimientos externos. La contención, los principios de gravedad y estabilidad, de continuidad y armonía son las bases de esta producción de tintes épicos que pertenece a lo que el propio Amagatsu ha denominado “danza de la intuición”. Creada en 1998 y coproducida por el Théâtre de la Ville de París, el Hancher Auditorium de la Universidad de Iowa y el Biwako Hall Center for the Performing Arts de Shiga (Japón), obtuvo en febrero de 2002 un Laurence Olivier Award en la categoría de Mejor Producción de Danza.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

El *butoh* es una forma de arte contemporáneo japonés que evolucionó desde 1960 como una expresión de la percepción, que trata sobre todo el apocalíptico potencial de la existencia humana. Sankai Juku, fundada en 1975 por Ushio Amagatsu, pertenece a la segunda generación de compañías de *butoh* japonesas y desde su nacimiento suscitó el interés de Occidente, atraído por su enigmático lenguaje, particular estilo y riqueza visual y metafórica. La compañía estrena una nueva pieza cada dos años en el Théâtre de la Ville de París. Desde 1982, este teatro francés le ha encargado once producciones, *Jomon Sho* (1982), *Netsu No Katachi* (1984), *Unetsu* (1986), *Shijima* (1988), *Omote* (1991), *Yuragi* (1993), *Hiyomeki* (1995), *Hibiki* (1998), *Kagemi* (2000), *Utsuri* (2003) y *Toki* (2005). Sankai Juku ha participado en varios festivales internacionales, visitando cuarenta y tres países y más de setecientas ciudades en todo el mundo. Ushio Amagatsu, fundador y director artístico, se formó tanto en danza clásica como moderna antes de trabajar en su propio *butoh*, que le gusta definir como “lenguaje del cuerpo”.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Albéniz
Tel. 91 531 83 11
www.madrid.org/clas_artes
Del 6 al 8 de noviembre a las 20.30 horas.
Día 9 de noviembre a las 19 horas.

Con nombre propio

Los principios básicos de mi técnica y estilo surgen de la relación del cuerpo con la gravedad...

Ushio Amagatsu. Entrevista en Clarín, 20/09/07.

Sobre el espectáculo

Caminando como uno solo,
Mirando fijamente el horizonte,
Dos personas caminan lentamente,
Cada una igual que la otra, sus destinos compartidos.
Juntos, no necesitan ninguna señal para detenerse o empezar.
Puede que sean más de dos,
Puede que viajen rápidos,
es igual.
Comprendiendo, no a partir de palabras,
Una resonancia, en realidad,
A través de un diálogo de consciencia.

La resonancia nace de la tensión,
Esta tensión de la colisión,
Dos cuerpos tensos que se golpean.
Pero si uno se afloja, se afloja el otro,
y la resonancia desaparece.

Alguien dice que la ontogenia se parece a la filogenia.
Un embrión, un mes después de la concepción, cambiará
De pez a anfibio,
De reptil a mamífero.
Este drama de un millón de años,
Emergiendo de la orilla
De la Era Paleozoica,
Representado por un embrión
Como la sangre de la madre circulando en el útero materno
Es como el movimiento de las mareas,
Es la Resonancia Primera que llega hasta nosotros.

Ushio Amagatsu

En el escenario

Sankai Juku

En japonés, Sankai Juku significa “taller de la montaña y el mar”, en referencia a los dos elementos topográficos básicos de Japón. El coreógrafo y bailarín Ushio Amagatsu, perteneciente a la segunda generación de bailarines de *butoh*, fundó la compañía japonesa Sankai Juku en 1975. Para la selección de los bailarines, puso en funcionamiento un taller de un año de duración, que empezó con treinta hombres y mujeres y terminó sólo con tres varones. Desde sus comienzos, pues, Sankai Juku ha sido una compañía exclusivamente masculina.

La primera gran producción fue *Kinkan Shonen* en 1978, un trabajo que mostraba ya el nuevo rumbo artístico tomado por Amagatsu, que dotaba al *butoh* de una imagen más clara, transparente y telúrica.

En el año 1980, la compañía fue invitada por primera vez a presentar uno de sus trabajos en Europa, en el Nancy International Festival (Francia). La pieza causó sensación y se hizo muy popular entre el público. Ese mismo año, fueron invitados por el Festival d'Avignon. Durante los cuatro años siguientes, la *troupe* de Amagatsu estuvo de gira por Europa, participando en diversos festivales.

HIBIKI

Sankai Juku estrena una nueva pieza cada dos años en el Théâtre de la Ville de París. Desde 1982 este teatro francés le ha encargado once producciones: *Jomon Sho* (1982), *Netsu No Katachi* (1984), *Unetsu* (1986), *Shijima* (1988), *Omote* (1991), *Yuragi* (1993), *Hiyomeki* (1995), *Hibiki* (1998), *Kagemi* (2000), *Utsuri* (2003) y *Toki* (2005.)

A lo largo de su historia, Sankai Juku ha visitado más de setecientas ciudades en cuarenta y tres países, entre ellos, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, México, España, Austria, Venezuela, Polonia, Alemania, Reino Unido, Yugoslavia, Holanda, Israel, Finlandia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Brasil, Dinamarca, Portugal, Taiwán, Noruega, Indonesia, Colombia, Rusia, Hungría, Ucrania, Croacia, Islandia y Argentina.

De esta compañía japonesa, la crítica ha dicho que “su gloria singular consiste en su capacidad para alcanzar la más pura metáfora”.

Ushio Amagatsu, director artístico y coreógrafo

Ushio Amagatsu nació en Japón en 1949. Se formó en danza clásica y moderna antes de trabajar en su propio estilo de *butoh*, que tomaba sus propias experiencias como fuente de inspiración y se centraba en la expresión del lenguaje del cuerpo. Para Amagatsu, el *butoh* no es meramente una técnica o un estilo académico, sino una búsqueda -a partir de la articulación del lenguaje corporal- de la profundidad del ser humano. La búsqueda personal de Amagatsu se encuentra recogida en el libro *Diálogo con la gravedad*, publicado en el año 2001 por Actes Sud Edition.

Durante los años ochenta y quizás debido a su creciente contacto con Europa, sus trabajos se hacen más universales. Todas sus piezas muestran una visión abstracta del infinito, un progresivo movimiento, así como la relación del cuerpo con la gravedad y la relación de la gravedad con la tierra y el entorno.

En 1975 funda Sankai Juku y, antes de la primera gira mundial del grupo, crea *Amagatshu Sho* (1977), *Kinkan Shonen* (1978) y *Sholiba* (1979).

Desde 1981, el Théâtre de la Ville de París ha acogido sus estrenos, entre ellos *Jomon Sho* (1982), *Netsu no Katachi* (1984), *Unetsu* (1986), *Shijima* (1988), *Omote* (1991), *Yuragi* (1993), *Hiyomeki* (1995), *Hibiki* (1998), *Kagemi* (2000), *Utsuri* (2003) y *Toki* (2005).

Fuera de su compañía, Amagatsu creó en 1988, con cinco bailarines occidentales, una pieza llamada *Fifth* y también llevó a escena la ópera *Tres hermanas*, de Peter Eotvoes en la Opera de Lyon (1998), en el Théâtre du Chatelet de París, en el Théâtre de la Monnaie en Bruselas y en el Wiener Festwochen.

En 1988, invitado por la Jacob's Pillow Foundation, crea *Fushi*, con música de Philip Glass. Ese mismo año dirige en el Spiral Hall de Tokio, *Apocalypse* (1989) y *Fifth-V* (1990).

En 1992 es nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. En febrero de 1997 dirige *El castillo de Barbazul*, de Bartok, en el Tokyo International Forum.

En 2004 Amagatsu recibe el premio Geijutu Sensho por sus logros artísticos.

Más en

www.sankaijuku.com

HIBIKI

Sankai Juku

Dirección, coreografía y diseño
Música

Bailarines

Asistencia a los bailarines

Técnico de escenario
Asistente de técnico de escenario
Técnico de iluminación
Técnico de sonido
Giras

USHIO AMAGATSU
TAKASHI KAKO
YOICHIRO YOSHIKAWA
USHIO AMAGATSU
SEMIMARI
SHO TAKEUCHI
AKIHITO ICHIHARA
TAIYO TOCHIAKI
ICHIRO HASEGAWA
DAI MATSUOKA
NOBUYOSHI ASAI
KAZUHIKO NAKAHARA
SATOSHI ONO
GENTA IWAMURA
AKIRA AIKAWA
PIERRE BARNIER/ Per Diem & Co

Escenas

I Sizuku: gota
II Utsuri: desplazamiento
III Garan: espacio vacío
IV Límites exteriores del rojo
V Utsuri: reflejo
VI Toyomi: reverberación

Coproducción: Théâtre de la Ville, Hancher Auditorium (University of Iowa), Biwako Hall
Center for the Performing Arts (Shiga, Japón) y Sankai Juku (Tokio, Japón).

En colaboración con CNDC -L'Esquisse- Angers

Esta gira ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia de Asuntos Culturales de Japón.

Agradecimientos a Shiseido y Toyota.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

HIBIKI

Sankai Juku

International Herald Tribune (Tokio), 13/11/99, Gilles Kennedy

Bailar en el territorio de los sueños

Sankai Juku mezcla movimiento, luz y sombras

(...) Cuatro bailarines se desprenden de su envoltorio de hojas de loto bajo una luz acaramelada. Sus movimientos transmiten una sensación virginal, de flexibilidad y fluidez, mientras se alzan hasta quedar en pie, sólo para volver a derrumbarse y levantarse de nuevo. Los bailarines se transforman: de estatuas graníticas a vibrantes derviches, avanzando a través de la arena y las sombras o salpicados por el agua, en lo que se antoja un reconocimiento animista de sus poderes purificadores.

El solo de Amagatsu en esta nueva producción es una tormenta de silencio, quebrada por gestos secos de las manos y los dedos y repentinos giros del torso. Oscila entre la expresión externa del movimiento y su comprensión interna y la impresión sobre el espectador es irresistible. El control del movimiento es tan exacto que tenemos la sensación de encontrarnos ante un espejismo, tenemos la sensación de que nuestros sentidos han sido burlados por unos instantes.

En *Hibiki* la violenta teatralidad del agua se refleja a través de tinajas cóncavas llenas de un líquido tintado de rojo bajo una luz tenue. Los trajes están diseñados en textiles en tonos terrosos o sombras de un blanco sucio, con faldas que forman ondas y remolinos sobre hombres de torso desnudo o sencillos vestidos que cubren el cuerpo entero.

Las producciones épicas de seis o siete segmentos libres se han vuelto aún más refinadas, con menos distracciones en la escenografía y el atrezzo y una mayor intensificación de los movimientos. No ha cambiado su belleza luminosa, poética. Pero, aun así, estos escenarios oníricos nunca llegan a hacer sombra a las habilidades de esta compañía de atletas perfectamente entrenados para construir patrones estructurados de movimiento.

Amagatsu llama a este estilo de danza ritualizado, interpretado con una capa de maquillaje de harina de arroz que vuelve blanco el cuerpo entero, una "danza de la intuición". Apenas implica contacto con otros bailarines, tan solo una aguda capacidad para apreciar el espacio que busca una toma de conciencia, una respuesta a la gravedad que legitima la verticalidad.

Las dimensiones líricas, épicas de esta obra, encargada por el parisino Théâtre de la Ville, encargo en el que más recientemente han pasado a colaborar el japonés Biwako Hall y el estadounidense Hancher Auditorium, de la Universidad de Iowa, nacen de un minuto de observación de la estructura molecular.

Amagatsu es a la botánica lo que Pina Bausch a la psicología: se inspira en las transformaciones minimalistas del tono y la textura celulares para transformar las emociones en movimiento.

Cada obra de Sankai Juku supone un nuevo intento de Amagatsu por capturar la cautivadora belleza de un tiempo pasado. Nada más apropiado para los primeros años de un nuevo milenio.

Midi Libre (Francia), 25/06/00, Lise Ott

El Japón de Amagatsu no es ni el país de la risa ni tampoco solamente el del post-Hiroshima, como a menudo se ha creído. Es una tierra de sumisión, de culto a la tortura: el país de la emoción contenida. Pero es precisamente en esa castración de los ardores donde deposita el placer supremo. *Hibiki (Ecos del más allá)* se ha adueñado de la escena del Corum, el espacio natural de los grandes de la danza: Merce Cunningham, Lucinda Childs o William Forsythe. Pero con Amagatsu, este espacio se nos presenta en realidad como un cuadro sobre el que leer los signos que en él se suceden. Recuerda al espacio de la escritura, no sólo al del teatro. Salimos fascinados.

... Toques de azul y ocre, de blanco y de rojo, de azafrán y de oro... La luz está difuminada por grandes piezas de cristal que, al puntuar el suelo, parecen privarle de su materialidad. Los cuerpos, cubiertos de polvo blanco, simbolizan, al mismo tiempo, según las palabras de Roland Barthes en *El imperio de los signos*, "la inmovilidad y la fragilidad" (...)

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

La Compagnie de la Comédie Noire

TEATRO

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

País: Francia | Idioma: francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Autor: AIMÉ CÉSAIRE Dirección e interpretación: JACQUES MARTIAL Escenografía: PIERRE ATTRAIT Pintura: JERÔME BOUTTTERIN Iluminación: JEAN-CLAUDE MYRTIL Asistente de dirección: TIM GREACEN Regiduría: MARC MARTINEZ -ESTRENO EN ESPAÑA-

“CAHIER...ESTÁ MARCADA POR LA IMPACIENCIA DE UN JOVEN DE 25 AÑOS, POR SU REBELDÍA ANTE EL PREJUICIO Y LA ESTUPIDEZ, ANTE LA VIOLENCIA SUFRIDA POR TODOS LOS PUEBLOS DOMINADOS” -Jacques Martial

Poema fundamental de la obra de Aimé Césaire, *Cahier d'un retour au pays natal* (*Cuaderno de un regreso al país natal*) tiene profundas raíces en la realidad social, histórica y geográfica de las Antillas Francesas de entreguerras. En aquella época, Francia, y Europa en general, reinan como amos sobre sus imperios coloniales, especialmente en África y las Antillas. Los únicos países negros libres eran entonces Haití y Liberia. En aquella época, las tesis racistas del Conde de Gobineau, diplomático y escritor francés, sobre la desigualdad de las razas alimentaba la filosofía del III Reich. En aquella época, Josephine Baker, la Reina de París, se despojaba de su cinturón de plátanos. En aquella época, Aimé Césaire, Léopold Sedar Senghor y Léon Damas inventaron la negritud y devolvieron a la mujer y al hombre negros su dignidad como seres humanos. *Cahier d'un retour...* se inscribe dentro de esta realidad. Si André Breton escribió que “este poema no es más que el más grande monumento lírico de nuestra época”, resulta obligado reconocer que su mensaje humanista ha sobrepasado su época y continúa alertando nuestras conciencias. El lenguaje de Césaire necesita ser hablado tanto como ser escuchado. Una poesía viva, rica, exuberante a la vez que precisa, afilada, incluso cuando juega a sorprendernos por la inventiva de su música. Pues aquí, el inventor es claramente un genio. “Mi boca será la boca de los desgraciados que no tienen boca, mi voz, la libertad de los que se hunden en el calabozo de la desesperanza”.

Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Aimé Césaire nació en La Martinica en 1913, donde murió en 2008. A los 26 años publica *Cahier d'un retour au pays natal*, primera de las obras que harán de él uno de los más grandes poetas en lengua francesa del siglo XX. *Cahier...* se convertirá en un texto fundamental como símbolo del orgullo y la dignidad recuperadas de los pueblos negros de todo el mundo. La Compagnie de la Comédie Noire, creada en el año 2000, tiene como objeto favorecer la representación de personas pertenecientes a minorías visibles. Para conseguirlo, desarrolla los medios que permiten la creación, producción, promoción y difusión de acontecimientos culturales, especialmente de obras de teatro y cine. Otros espectáculos presentados por la compañía han sido la obra de teatro *Cannibales*, de José Pliya, y la ópera para público a partir de cinco años *Hansel y Gretel según Engelbert Humperdinck*. Jacques Martial, muy conocido en Francia por su participación en la serie de televisión *Navarro*, ha desarrollado una importante parte de su carrera en el teatro, así como en la enseñanza y en la dirección. Es presidente del Parque de la Villette de París desde 2006.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro del Instituto Francés
Tel. 91 700 48 00
www.ifmadrid.com
Del 6 al 8 de noviembre a las 20.30 horas.

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

Con nombre propio

Silencio...

Luces que inventan una noche tropical.

En el suelo, tres sacos, tejidos que adivinan huellas del país natal.

Detrás, un mapa reinventado del mundo, *original geografía* con manchas de colores, continentes de formas diversas.

En este espacio, el hombre entra en escena. Es el guardián, el creador, el guía de este final de noche, de este comienzo de madrugada mágica.

Viaje en el tiempo y en el espacio, el espectáculo pone en escena a un negro, un hombre, el hombre, fracturado, exiliado en la soledad de su ser, a las puertas del grito incontenible que provoca la travesía de retorno a su país natal, es decir, a su humanidad.

- Unidad de lugar. *Inmóvil en el rincón de su fervor*, el hombre está en esta caverna donde la sombra de sus recuerdos y de su historia borra la ilusión e ilumina su verdad y su conciencia.

- Unidad de tiempo. *Al comienzo del amanecer*, la acción se desarrolla en el espacio del final de la noche.

- Unidad de acción. *Concienzudo hechicero*, gracias al arma milagrosa de la poesía, va a proceder a un exorcismo particular, pues él sabe que el encuentro y la aceptación del otro comenzará por el reconocimiento, la aceptación y el amor a sí mismo.

(...)

Cahier d'un retour au pays natal está marcada por el sello de la impaciencia de un joven de 25 años, por su rebeldía ante el prejuicio y la estupidez, ante la violencia sufrida en esta época no sólo por los pueblos negros, sino todos los pueblos dominados, a los que se les niega su humanidad, *un hombre judío, un hombre hindú de Calcuta, un hombre de Harlem-que-no-vota* y cuya esclavitud denuncia.

1939, Aimé Césaire, ¿sabe él hasta qué punto está planteando a las generaciones venideras los términos de una nueva fraternidad, todavía por recuperarse?

Jacques Martial

Notas sobre la escenografía de *Cahier*...

Lo que proyectamos hacer parte de una constatación.

Hablar de la simplicidad y de "la escritura" de las cosas.

Cómo contar un mundo a partir de "nada".

Partir de una situación "al comienzo del amanecer...", desarrollarla para llevarla hacia lo universal, lo onírico, el poema.

Hablar de la transposición de lo real, de la relación con la pintura, del trabajo con Jérôme Bouterin, que "desplaza" la realidad, que la transporta.

No ser narrativo, descriptivo, sino ser alusivo.

El tejido - La textura - El texto

La trama del relato, la trama del tejido, la trama del madrás.

El enredo de los motivos.

Importancia del espacio.

Interpretar sobre el "vacío", dejar ver el lugar.

Soledad de un cuerpo en un inmenso espacio.

El espacio mental y el espacio real

Después de haber vagado mucho tiempo con Jacques, un barco, un muelle, una habitación, una vela, ¿qué época? Nos ha surgido la oportunidad de contar a partir de este simple axioma: al final de la noche, al final de ese amanecer. ¿Qué le falta?

¿De qué está hecho?

Él espera eso, él está por convertirse en eso. Él sabe hoy de qué está hecho.

Está al final y al borde.

Es una escenografía hueca

Cuanto más se quite la anécdota, más se muestra lo esencial. Importancia de lo que está fuera de campo. La imaginación completa lo que los ojos ven.

Eso debe ser biográfico.

Estas bolsas "de nada" tiradas detrás suyo cargadas de lo que queda cuando no se tiene nada más.

Eso debe ser para cada uno autobiográfico.

Esas imágenes de la infancia siempre ahí.

Telas que se lavan en el prado, este cuadrado de madrás, casi nada y sin embargo tan importante.

Partir de lo infinitamente pequeño.

Una bola de papel arrugado perdida en medio del escenario y surgen en ráfaga de los campos de nieve el Jura, el Día de Todos los Santos en su prisión, la escritura.

Algunas mantas sacadas de una bolsa y he aquí el arco caribeño recreado.

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

Del arte povera

A partir de casi nada, tres sacos, una cubierta de plástico, algunos trozos dispersos de tejido, un trozo de tiza, cómo reinventar toda una geografía física y mental.

Una instalación.

No es teatro sino poesía en acción.

No es un decorado de teatro, sino pintura en el espacio.

Y toda esta "nada" está hecha con un tejido de talentos:

- Jérôme Boutterin, el pintor luminoso.

- Martine Féraud, que tratando las telas de Jérôme, las ha convertido en sacos asombrosos, cargados de memoria.

- Elisabeth Dallier, que me ha ayudado y ha trabajado sobre los tejidos y el vestuario.

Pierre Attrait

En el escenario

Jacques Martial, director y actor

Jacques Martial comienza su carrera en los cursos de teatro del taller de Sarah Sanders, para pronto convertirse en su ayudante. Crea la asociación Rond-Point des Cultures, que presenta en varios teatros de París piezas que destacan las culturas de ultramar y, sobre todo, la creatividad de artistas pertenecientes a minorías. Compagina su carrera de director de teatro -con obras como *La piaule*, de Pascal Vrebos, *Une femme est un diable*, de Mérimée, o *Poil de carotte*, de Jules Renard- con la de actor, tanto de teatro como de cine -medio en el que trabaja con directores tan diversos como John Berry, Claire Devers, Samuel Fuller, Robert Kramer o Alain Maline-. En teatro interpreta obras de James Saunders -*Neighbours*-, J. F. Prévand -*William I*-, Athol Fugart -*Liens de sang*-, Marivaux -*L'île des esclaves*-, etc.

En el año 2000 crea la Compagnie de la Comédie Noire, con la que lleva a Guadalupe *L'échange*, de Paul Claudel. En 2002 trabaja con Irina Brook en *Juliette et Roméo*, de W. Shakespeare; en 2004 dirige *Cannibales*, de José Pliya, en el Théâtre National de Chaillot.

Pierre Attrait, escenógrafo

Pierre Attrait nació en Martinica y creció en Guadalupe. Con estudios en Letras e Historia del Arte, su carrera teatral lo lleva al MC93, a la Ópera de París, al Théâtre de Chaillot y de Grenoble antes de ir a Canadá, donde dirige y crea los decorados para las óperas de André Chénier y *La traviata* en Toronto. Attrait ha trabajado también para el cine y la televisión, con directores como Benegui, Altman, Silveira, Ottmezguine, Beraud o Santoni. Attrait es a su vez creador de eventos de prestigio, entre ellos el Baile de la Rosa en Mónaco o la ceremonia de apertura del Festival de Cannes (2001).

Jean Claude Myrtil, responsable de iluminación, sonido y regiduría

Jean Claude Myrtil es actualmente regidor general de las salas de espectáculos y de espacios de representación del Centre d'Art et de Culture Georges Pompidou de París. Tras sus estudios de Arquitectura y varios años en el equipo técnico de la Ópera de París, ha continuado su carrera como regidor de iluminación o regidor general en numerosos teatros de la capital francesa. Jean Claude Myrtil asesora también como especialista en la creación de espacios, especialmente en lo concerniente al sonido y la iluminación. Para la Compagnie de la Comédie Noire ha creado la iluminación y ha llevado la regiduría de *L'échange*, de Paul Claudel (2000- 2001).

Jérôme Boutterin, pintor

Jérôme Boutterin (París, 1960) se ha convertido en una importante figura del mundo de la pintura dentro de su generación. En los últimos tres años ha realizado exposiciones individuales en ciudades como Toulouse, Friburg, Rouen o París, entre otras. Sus obras forman parte de colecciones de Arte Contemporáneo de las ciudades de París, Vitry y Waldkraiburg (Alemania) y de colecciones privadas europeas y norteamericanas.

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

La Compagnie de la Comédie Noire

Autor	AIMÉ CÉSAIRE
Un espectáculo dirigido e interpretado por	JACQUES MARTIAL
Escenografía	PIERRE ATTRAIT
Pintura	JERÔME BOUTTERIN
Iluminación	JEAN-CLAUDE MYRTIL
Asistente de dirección	TIM GREACEN
Regiduría	MARC MARTINEZ

Con el apoyo de l'Artchipel, le Conseil Régional de la Guadeloupe, Ministère de la Culture, Ministère de l'Outremer, Cultures France y del Festival 10 Days on the Island, Tasmania, Australia

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

Compagnie de la Comédie Noire

L'Humanité Hebdo 9/10/05, Aude Brédy

La bella iluminación de Jean-Claude Myrtil es la de un amanecer tropical, pero en las manos, los movimientos limpios, la voz de Jacques Martial, en su cuerpo, la poesía de Aimé Césaire está en marcha, le apoya. No nos perdemos una migaja de ello, ni una nota (...). Por añadidura, lejos de toda grandilocuencia, se concentra en Jacques Martial la quintaesencia de la palabra de Aimé Césaire.

La Provence, 24/07/05, Catherine Guizot

Una voz poderosa que se lleva consigo el aliento del público, su atención, hasta el punto de que en cada descenso de intensidad de este monólogo, el público aprovecha para respirar, para retomar el contacto consigo mismo. Resulta asombroso ver cómo una fuerte personalidad lleva y es llevada por un texto de gran envergadura: el de Aimé Césaire (...) En suma, una capacidad impresionante.

Le Souffleur, 10/07/05, Nina Chataigner

En el Théâtre des Halles, ¡hay que verlo! Para empezar, hay un texto de una poesía poco frecuente de Aimé Césaire, fundador de la negritud y de la literatura de los "colonizados", además está el actor, destacado animal de escena que nos lleva con su fuerza, su cólera y sus ganas de compartir (...) Es una bella representación, dirección cuidada, iluminación conseguida.

Ravasco Atelier Théâtre, julio/sept 2005, Elisabeth Gentet

Jacques Martial no recita el texto, él es el texto y nos arrastra en un torbellino de palabras y de emociones (...). Es grande, es poderoso y nos gustaría acordarnos de cada instante para guardar en nosotros esta lección de humanismo y de amor, donde la poesía se hace palpable, donde la negritud se hace evidente, donde el espectador también se inspira.

France-Antilles (Martinica), 28/01/05, Christian Antourel

Cuando Jacques Martial se apodera de esta palabra, cae el silencio. Se imponen la atención y el respeto (...) Extraordinariamente convincente y poderoso en algunos momentos, pesado y titubeante en otros: es esto lo que hace la fuerza y la luz de esta obra convertida en deslumbrante.

France-Amérique (Nueva York), 27/12/03, Florence Cavé

Jacques Martial, solo en escena, ha sabido dar vida en un Nueva York nevado a un pueblo de las Antillas, a una cabaña miserable, a una velada de fiesta, incluso a las islas caribeñas y a la Gran África. Está toda ella sobre el escenario y Jacques Martial se coloca al principio encima, con las palmas hacia el cielo (...) Deseamos que la ovación en pie que ha recibido le anime a volver.

Sept Mag (Guadalupe), 27/3/03, José Pliya

Acompañado por la sutil escenografía de Pierre Atrait (...) y apoyado por la admirable creación lumínica de Jean Claude Myrtil (...), Jacques Martial aparece, hombre primero, fundamentalmente negro, *clochard* con las suelas de viento y en la inmensidad del espacio escénico que él llena con su singular presencia, hace revivir el aliento único de Césaire. Martial está excelente, hace falta decirlo: siempre justo, nunca grandilocuente, inspirado, encarnado, teatral.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Cie Olga Mesa – Association Hors Champ- Fuera de Campo

Foto: Bénédicte Zanon

DANZA

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

País: Francia/ España

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

Concepto, interpretación, LaboFilm y construcción de luz: OLGA MESA Captación, difusión y montaje sonoro: JONATHAN MERLIN Montaje vídeo: MATTHIEU HOLLER Música: PUCCINI y tangos clásicos Diseño de luz: ISABELLE FUCHS y OLGA MESA con la colaboración de CRISTOPHE LEFÈBVRE Textos: OLGA MESA y ROBERT WALSER Director técnico: CHRISTOPHE LEFÈBVRE Producción: ISABELLE FUCHS - ESTRENO EN MADRID-

“OLGA MESA HA COMPUESTO UNA PIEZA ESCÉNICA QUE FUNCIONA COMO UNA CONSTRUCCIÓN CUIDADOSAMENTE REALIZADA MEDIANTE EL AGREGADO DE PEQUEÑOS PERO SÓLIDOS OBJETOS. LOS OBJETOS SON INMATERIALES, EXISTEN SÓLO CUANDO EL ESPECTADOR ASUME QUE YA NO ESTÁ AHÍ PARA MIRAR, SINO PARA TOCAR LO QUE EN SU IMAGINACIÓN SE VA CONFORMANDO.” - José Antonio Sánchez. Extracto del texto *La danza que se toca*

“*Solo a ciegas*, ¿por qué este título? Quizás porque mi mirada quiere situarse de nuevo en mi cuerpo a través de una práctica intuitiva (no) visible y comprometida con el espacio escénico, simplemente”. Así se acerca la coreógrafa, bailarina, música, actriz y artista visual asturiana Olga Mesa a este espectáculo que nos sumerge en un universo de evocaciones, de presencias limítrofes, invitándonos a un nuevo espacio de escucha y de percepción del cuerpo. La memoria del abuelo Antón, “el Argentino”, que desaparece bajo la sombra de una historia inacabada en tierras porteñas, con Buenos Aires de fondo, unos años antes de la Guerra Civil Española. Una memoria compartida con el público, compañero de este tango-poema inventado, de historias fragmentadas y reveladoras, con invitados de viaje como Puccini, Pasolini, Verlaine, Walser y Monteirol.

Tras sus solos *Daisy Planet* (1999) y *Suite au dernier mot* (2003), en los que Mesa ya investigaba la relación entre el observador y el objeto observado, llega este *Solo a ciegas (con lágrimas azules)*, un objeto inesperado que reúne todas las herramientas de su investigación escénica y que se estrenó en el Teatro Culturgest de Lisboa el 14 de marzo de este año.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Coreógrafa y artista visual, Olga Mesa funda su compañía en 1992 en Madrid. Desde entonces ha creado doce piezas escénicas, a menudo reunidas bajo grupos temáticos como la trilogía del cuerpo *Res, non verba (Las cosas, no las palabras)* 1996-1999, realizada en colaboración con el artista visual Daniel Miracle. Destacan sus vídeo creaciones *Lugares intermedios* (1993) y *Europas* (1995) que introducen de manera decisiva la presencia de la cámara en todas sus obras escénicas posteriores. Realiza el proyecto *Mas publico, mas privado* (2001-2006) formado por cinco movimientos, siendo el dúo *La danse et son double* (2006) el último de ellos. En 2001 es invitada por el Théâtre de la Ville en París a llevar a cabo la reposición de su solo *estO NO es Mi Cuerpo* (1996), iniciando una nueva etapa de colaboraciones con diferentes estructuras de producción y centros coreográficos en Francia. En 2005 es invitada por el Théâtre Pôle Sud de Strasbourg como artista residente durante dos años, formulando nuevos espacios de visibilidad para su trabajo: *El cuerpo próximo* (laboratorio itinerante) y *Le prochaine regard* (film documental). También en 2005 crea la asociación Hors Champ/ Fuera de Campo, en Francia. Sus creaciones han sido presentadas en España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Italia, Inglaterra, Uruguay, Chile, Brasil y Estados Unidos (Nueva York).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Días 6 y 7 de noviembre a las 22 horas.

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

Con nombre propio

Solo a ciegas, ¿por qué este título? Quizás porque mi mirada quiere situarse de nuevo en mi cuerpo a través de una práctica intuitiva (no) visible y comprometida con el espacio escénico, simplemente. Sé que este nuevo solo es un principio posible, donde cuestionar la historia de una presencia que busca desprenderse de su propia imagen y formulación, no siempre con resultado. Me interesa la construcción de un cuerpo nómada que como artista y mujer vengo viviendo a lo largo de las creaciones itinerantes de mis obras. Una parte importante de mis reflexiones y visiones nacen de la experiencia vivida a través de este cuerpo (este sí es mi cuerpo) que hoy se escucha, se abandona, se ausenta, se dispersa, se sorprende y se transforma en otro. Busco con cierta obsesión momentos de transición en donde seguir cuestionando mi propia mirada y la del espectador, en donde situar mi cuerpo como intervalo de lo posible. Surgen realidades y ficciones efímeras en diálogo permanente con el instante, que me impulsan cada vez más a reivindicar un tiempo real más personal e íntimo a compartir con el público.

Olga Mesa

(...) Los ojos cerrados de la coreógrafa nos anuncian que la suya no será una pieza de cuerpos que componen imágenes, sino más bien la pieza de un cuerpo que maneja la luz y el tiempo para componer objetos. Las imágenes son sustituidas por objetos, pero los objetos son contruidos mediante una combinación de inmaterialidad (luz) y efimeridad (tiempo). La solidez está reservada al cuerpo. Sin embargo, el cuerpo parece ausente, extrañado, como si actuara con independencia de la subjetividad que se le supone en cuanto cuerpo de autora, desplazada ahora al espacio inmaterial que sólo con los ojos cerrados el espectador podría compartir.

Mediante los largos oscuros, Olga Mesa fuerza al espectador a cerrar también los ojos. Por si esto no fuera suficiente, ya al principio del solo su cuerpo obstruye el chorro de luz que muestra los fragmentos cinematográficos, recuperados de forma indirecta, oblicua, como la imagen misma del público, y como ésta, arbitrariamente recortada sobre un espejo. Al interferir con su cuerpo-carne la imagen cinematográfica, Olga Mesa parece insistir en la materialidad del cine, incluso cuando el soporte es ya electrónico y su imagen el resultado de una multiplicación de reflejos. El cine es luz y el cuerpo es memoria. En la memoria del cuerpo habita el dolor de aquellos a quienes no se conoció. Habita también el impulso animal, la naturaleza extraña (y sin embargo reconocible en alguna de nuestras zonas oscuras).

Y habita la disciplina, la disciplina conocida (la de nuestra educación como ciudadanos y como autores o consumidores de experiencias estéticas), la disciplina por conocer (la bailarina de tango, como víctima de una tortura). La memoria no se muestra en imágenes: se manifiesta primariamente como eco, como sonidos que retornan: imposible controlar su estructura, o prever su frecuencia. Las imágenes están ahí, debemos interpretar su flujo para escuchar. Olga Mesa invita a un juego de silencio, de referencias cruzadas, de penetración en el otro.

Y el espectador durante largos minutos privado de su condición de tal, comienza a disfrutar estéticamente en el momento en que sus ojos se acostumbran a la oscuridad, cuando comprende que las imágenes documentales que fragmentariamente observa no le devuelven la realidad, sino la memoria (la memoria reside siempre en el cuerpo), cuando comprende que la extrañeza del movimiento no es el resultado de construcciones caprichosas, sino una destilación de lo que nos resulta más próximo, y que ese cuerpo disfrazado o disciplinado es un deseo que tanto como un recuerdo, que no se construye en escena, que está en nosotros, muy cerca, y que lo podemos tocar. La experiencia estética se produce cuando el espectador asume que las lágrimas azules no son metafóricas ni líquidas, sino sólidas, escultóricas, y que, para comprender, debe cerrar los ojos y extender las manos hacia la oscuridad de su imaginación.

José A. Sánchez, escritor y catedrático de Historia del Arte. *La danza que se toca*

Sobre el espectáculo

Un nuevo solo, una nueva mirada. Olga Mesa nos sumerge en un universo de evocaciones, de presencias limítrofes y memorias, invitándonos a introducirnos en un nuevo espacio de escucha y de percepción del cuerpo. Movimientos intuitivos, imágenes ausentes, periféricas o escondidas. Espacios sonoros imperceptibles, inesperados, y no del todo identificables. Palabras reflexivas, palabras intrusas y desnudas que extraen del cuerpo sonidos involuntarios. Ritual de un lenguaje políglota de enunciados fragmentados y dispersos. Zonas narrativas en construcción, autónomas y provisionales, que se crean a través de territorios del cuerpo entre la visibilidad y la escucha. Existe en esta danza a ciegas la necesidad de descifrar inscripciones de un pasado, y resituar la mirada sobre aquellos paisajes de resistencia, de pérdidas y destrucción. Reuniendo instantes de memorias vividas por otros cuerpos: cuerpos abandonados, exiliados, violados, desaparecidos, imaginados. Todo ello presentado en esta obra por Olga Mesa, con el deseo de reunir todas las miradas posibles sensibles a la construcción de un cuerpo en tiempo real, y sus sentidos más inmediatos. Todo es, o puede ser verdad. Todo presupone un largo y efímero recorrido, inspirado en los orígenes de una memoria común latente. La memoria de su abuelo desaparece bajo la sombra de una historia inacabada en tierras porteñas, con Buenos Aires de fondo unos años antes de la Guerra Civil Española (...). Extrañeza y misterio de un inventario de códigos secretos, que nacen como un ecosistema emergente en forma de escritura aleatoria. El preestreno de *Solo a ciegas (con lágrimas azules)* tuvo lugar el 7 de marzo de este año en Espaço o Tempo-Montemor o Novo, en Portugal. El estreno de la pieza se produjo unos días después en el Culturgest de Lisboa (14 y 15 de marzo de 2008).

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

Tras su presentación portuguesa, espectadores de Gijón (Teatro La Laboral, 28 y 29 de marzo de 2008), Santiago de Compostela (Centro Coreográfico Gallego, 5 y 6 de abril de 2008), Valencia (Festival Danza Valencia/ Teatro de los Manantiales, 25 y 26 de abril de 2008) han podido disfrutar de esta coreografía de Olga Mesa. Tras su paso por el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, *Solo a ciegas* visitará también el Festival Transchoreographique (Francia, 27 y 28 de noviembre de 2008) y el Théâtre Pôle Sud de Estrasburgo (Francia, 9 y 10 de diciembre de 2008).

En el escenario

Olga Mesa, coreógrafa y artista visual

Olga Mesa nace en Avilés (Asturias). Desarrolla su formación de danza, música y teatro en España y Francia (Centre International Rosella Hightower). Entre 1984 y 1988, fue miembro fundador de una de las primeras formaciones independientes de danza contemporánea de Madrid, Bocanada Danza, dirigida por Blanca Calvo y La Ribot. Su primer trabajo coreográfico recibe el Segundo Premio en el II Certamen Coreográfico de Madrid, obteniendo su interpretación el premio al Bailarín Sobresaliente en este mismo Certamen. Le ofrecen una beca de un año en el Merce Cunningham Studio de Nueva York, ciudad en la que reside entre 1989 y 1992, comenzando desarrollar sus primeros proyectos en solitario: *The Second Smile* y *Everyday Blood*, entre otros. Durante su estancia en Nueva York, destacan sus colaboraciones como intérprete con los coreógrafos Margarita Guergué y John Jasperse. En 1992 regresa a Madrid y funda su propia compañía con la creación de su primera producción, el solo titulado *Lugares Intermedios*. A partir de esta obra de fuerte carácter poético e intimista, Olga Mesa inicia una trayectoria que ha ido evolucionando a través de sus producciones nómadas e itinerantes en España, Portugal y Francia.

Desde sus comienzos, la cámara se convertiría poco a poco en una herramienta creativa indispensable, presente en todas sus creaciones posteriores. Su profundo interés en desarrollar paralelamente al lenguaje escénico, un lenguaje audiovisual, hizo que en 1995 recibiera el Primer Premio del Festival de Vídeo de Tondela (Portugal), por la realización de su segundo videocreación, *Europas*, en colaboración con el realizador brasileño Ricardo Rezende y la participación de los coreógrafos La Ribot y Francisco Camacho. A partir de 1996, y con la presentación de su solo *estO NO eS Mi CuerpO*, Mesa comienza a reunir sus proyectos dentro de ciclos temáticos. Su primer proyecto corresponde a la trilogía del cuerpo *Res, non verba (las cosas, no las palabras)* (1996-1999), en colaboración estrecha con el artista visual Daniel Miracle. Durante este mismo periodo participa activamente en el desarrollo de la escena contemporánea independiente de Madrid, como miembro de la asociación UVI-La Inesperada, junto a las coreógrafas Ana Buitrago, Blanca Calvo, Elena Córdoba, La Ribot y Mónica Valenciano.

Colabora como intérprete con la autora teatral portuguesa Lucía Sigalho en la obra de teatro *Pura Sangue Mulheres* (Lisboa, 1996) y con la coreógrafa La Ribot en el video *Travellings* (Londres, 2003). Su siguiente proyecto de índole temática es *Más público, más privado* iniciado en el 2001, que comienza con el solo creado para el bailarín Marc Hwang, *Le dernier mot*. Es invitada por el Théâtre de la Ville de París a llevar a cabo la reposición de su solo *estO NO eS Mi CuerpO* que será restrenado en Febrero de 2001. Esta presentación inicia un nuevo periodo de colaboraciones, apoyos y proyectos en Francia, con residencias en centros coreográficos y coproducciones con diferentes instituciones como el Théâtre de la Ville, el Centre Chorégraphique de Belfort, el Centre National de la Danse, el Théâtre de la Bastille, el Centre Chorégraphique de Montpellier, el Centre Chorégraphique de Rennes y el Centre Chorégraphique de Tours.

En 2005-2006, es invitada como artista residente por el Théâtre Pôle Sud de Estrasburgo, realizando diferentes encuentros y diálogos con el público a través de una carta blanca con Neokinok TV, la presentación de sus obras de repertorio y la configuración del laboratorio itinerante *El cuerpo próximo*. El final de esta residencia concluye con la dirección de la obra en proceso *La danse et son double* (2006), interpretada por Aude Lachaise y Sara Vaz.

En el otoño de 2007 es invitada como artista residente por el Centro de Arte Contemporáneo de Lorraine (FRAC) para llevar a cabo una selección y comisariado a partir de las obras de la colección. De este proyecto surge la exposición *Pratiques du (non) visible: en avoir le coeur (corps) net*, proyecto que crea espacios de correspondencias entre la dimensión performativa y efímera del cuerpo y las nociones de invisibilidad e inmaterialidad que contienen las obras. Dentro del marco de obras seleccionadas, Olga Mesa presenta su primera instalación audiovisual *LaboFilm 1*, como resultado de un proceso de experimentación y filmación desarrollado a lo largo de la residencia. El proyecto se presenta en dos espacios distintos: el espacio de instalación-proyección dentro de la programación de la exposición y el espacio donde se presenta al público el rodaje en directo del objeto fílmico.

Olga Mesa continúa en el año 2008 su periodo de trabajo en solitario precisamente con la creación del solo escénico *Solo a Ciegas (con lágrimas azules)*. Además, realiza talleres y laboratorios de creación con el cuerpo como soporte narrativo de experimentación, desarrollando una práctica multidisciplinar de reflexión y pensamiento.

Recientemente, ha colaborado con instituciones de arte contemporáneo en España y Francia: ESAD (Estrasburgo), MUSAC (León) y Le Quai (Mulhouse), entre otras. Ha sido invitada por el Instituto Cervantes para impartir un laboratorio en la Moscow Summer School TsEKh'08, institución que ha apoyado la difusión internacional de sus obras a lo largo de su trayectoria.

Las creaciones de Mesa, calificada por la crítica como "uno de los máximos exponentes de la experimentación dentro del mundo del baile", han sido presentadas en distintos festivales de España, Portugal, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Inglaterra, Uruguay, Chile y Brasil.

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

Cie Olga Mesa -Association Hors Champ- Fuera de Campo

Concepto, Intrepretación, LaboFilm y construcción de luz
Captación, difusión y montaje sonoro
Diseño de luz

Textos

Montaje de vídeo
Director técnico
Asesoría de tango

Fotografía

Producción
Vídeo promoción
Traducción de textos

Diseño gráfico

OLGA MESA
JONATHAN MERLIN
ISABELLE FUCHS
OLGA MESA
Con la colaboración de
CHRISTOPHE LEFÈBVRE
OLGA MESA
ROBERTO WALSER
(Extracto de *Blange Neige*,
voz en off de SARA VAZ)
MATTHIEU HOLLER
CHRISTOPHE LEFÈBVRE
MANUEL SÁNCHEZ CARABEL,
“El Camaleón”
PAULO CESAR
BÉNÉDICTE ZANON
ISABELLE FUCHS
BÉNÉDICTE ZANON
LAURENT BERGER
ISABELLE FUCHS
JONATHAN MERLIN
BLAS ALONSO

Con Extractos musicales y sonoros: Voces en off de la película *Uccellacci e uccellini*, de Pasolini;
Madame Butterfly, de Puccini; *Fields*, de Jason Kahn; tango clásico *La Cumparcita*, interpretado por
Julio Sosa; voz en off de *Ballada para un Loco*, de Astor Piazzolla e interpretada por Saeki.

Producción: Cie Olga Mesa-Association Hors Champ-Fuera de Campo
Coproducción: Culturgest Lisboa, Portugal; CCN de Tours, Francia; Espaço Tempo / Montemor o
Novo, Portugal; DRAC Alsace, Ministère de la Culture et de la Communication, Ville de Strasbourg
(Francia).

Agradecimientos:

Gil Mendo y el equipo de Culturgest, Yannick-Kergreis-Chabaud, Richard Caquelin, Sandrine Fuchs,
Jean-Xavier Coudry, Yvan Etienne, Bernardo Montet y el equipo de CNN Tours, Rui Horta y el equipo
de O Espaço do Tempo Béatrice Josse, Hélene Guénin y el equipo de FRAC Lorraine, Bénédicte
Zanon, Jean Gabriel Pierrot, Sara Vaz, Miguel y Mónica Valenciano.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

Cie Olga Mesa -Association Hors Champ- Fuera de Campo

La Nueva España (Asturias), 31/03/08, Carlos José Martínez

Creaciones para un espacio cualquiera. Conexión con el pasado de la artista coreógrafa, bailarina fantástica, música, actriz y artista visual entre otras muchas virtudes que le podemos atribuir a esta asturiana de adopción universal. Pero nada más exacto que su poder para conciliar la danza con una estética tan particular como su destreza técnica, su mirada ausente con la plasticidad entregada a un público omnipresente en esta realización y unos tiempos negados a lo escasamente acostumbrados por estas latitudes.

Es lógico que sea fuera de aquí donde alguien como Olga Mesa encuentre la razón y el poder de su arte. La lógica de las propuestas que contemporizan y entroncan con la realidad cotidiana, el devenir de una danza que sí está en movimiento frente a esa otra danza inmovilista de ejercicios yermos y comunicación escasa -por no mencionar el vacío intelectual de su legado postrero- que sí abunda pero que ya no llena los espacios nuevos, los blancos nuevos, los escenarios de nuevo cuño o, como gustan de proclamar ahora, de tercera generación.

Este domingo se cumple un año de puesta en marcha de esa Ciudad de la Cultura, del proyecto de creación artística industrial denominado Laboral y que ha encontrado en el Ojo crítico de Radio Nacional- uno de los referentes culturales informativos de este país-, su mejor aliado: "Los centros artísticos del futuro, el que está a la vuelta de esa esquina de los diez años, serán como el de la Laboral, que miró hacia otros referentes europeos, y ahora es el que encabeza la nueva generación de fábricas culturales, de espacios nuevos", nos espetaban hoy entre vítores y aplausos sus responsables. Pues empezar el fin de semana con la propuesta con lágrimas azules de Olga Mesa no es sino el mejor de los aperitivos posibles para animarse y animarnos contemplando una suerte de movimientos, músicas, textos e imágenes que lo llenan todo, que todo lo penetran.

Frialdad en algunos momentos del espectáculo, vacío expresivo en alguna imagen, calor a raudales en cada mirada perdida, sentido de la música más pura, de una espiritualidad que no pretende ser tal cosa, que roza por excelencia por si fuera poco, una sensualidad no buscada que se deshace en encuentros ocasionales con la propia esencia de la bailarina, sus orígenes, su horizonte más inmediato, o su experiencia absorbida a lo largo de tantos años atravesados desde aquí hasta Nueva York, de América a Estrasburgo y nuevamente, a su casa. El proyecto de solos -soleadas bien podría caer en el empeño- es una proclama ambiciosa, un grito sordo e incontestable de imaginación y belleza combinada con la tradición sin renunciar a los presupuestos estéticos de esta bailarina convertida en druida de la danza.

En definitiva, esa búsqueda del yo personal, y en el camino, de la belleza que habría que envolverlo todo por necesidad. Olga Mesa es todo eso y, simplemente, una artesana de la danza, la creación, los sentidos entregados y no secuestrados por un excesivo divismo como hemos visto en otras propuestas quizás más arriesgadas, pero lejos de esta convincente y delicada soledad a ciegas en la que hemos prestado con gusto y admiración, vista, ganas, aplauso y envidia sana. En buena hora.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Sadler's Wells
www.sadlerswells.com

Foto: Koen Broos

DANZA

SUTRA

País: Reino Unido Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Dirección y coreografía: SIDI LARBI CHERKAOUI Asistentes de coreografía: ALI BEN LOTFI THABET, SATOSHI KUDO, DAMIEN FOURNIER y DAMIEN JALET Creación visual y diseño: ANTONY GORMLEY Música y piano: SZYMON BRZÓSKA Violín: ALIES SLUITER y OLGA WOJCIECHOWSKA Chelo: LAURA ANSTEE Percusión: COORDT LINKE Con monjes del Templo Shaolin -ESTRENO EN MADRID-

“ME HE INSPIRADO EN LA COMPRESIÓN DEL MOVIMIENTO DE SHAOLIN, EN SU COMPLETA IDENTIFICACIÓN CON LOS SERES VIVOS, EN SU HABILIDAD PARA TRANSFORMARSE EN LA ESENCIA DEL TIGRE, LA GRULLA O LA SERPIENTE...” - Sidi Larbi Cherkaoui

En mayo de 2007, el joven coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui visitó por primera vez el Templo de Shaolin, en China, hogar de monjes budistas desde el 495 antes de Cristo. El viaje se convirtió en una experiencia sensorial completamente distinta a todo lo que había vivido antes. Inspirados en la figura de Bruce Lee y en la fuerza y espiritualidad de aquel entorno, Cherkaoui, el escultor Antony Gormley y el compositor Szymon Brzóska alumbraron una coreografía mística más allá del cuerpo, la tradición y la modernidad.

Sobre el escenario cajas de madera altas como hombres. Cajas que son al mismo tiempo camas, ataúdes, paredes y templos. Huecos que proporcionan profundidad, cobijo y perspectiva. Cajas llenas o vacías. Cajas que esconden posibilidades infinitas. Y el poder de la meditación, la energía de las emociones, las artes marciales y el budismo.

Dice Sidi Larbi Cherkaoui que con *Sutra* sintió que emprendía un viaje colectivo y un periplo interior junto a los monjes, Brzóska y Gormley. Un viaje que le resultó al mismo tiempo extraño y familiar y que terminó con un descubrimiento... quizás la distancia entre el mundo de los monjes y el nuestro no es tan grande como creíamos.

El estreno mundial de *Sutra* -título que proviene del termino pali “sutta”, cuyo significado primigenio hace referencia a los sermones narrativos de Buda- tuvo lugar el 27 de mayo de este año en Sadler's Wells, Londres.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

El Sadler's Wells de Londres afirma cada año que pasa un programa contemporáneo dedicado en exclusividad a la mejor danza internacional.

El edificio en el que se encuentra situado, en Rosebery Avenue, abrió sus puertas en 1998. Tras el aspecto moderno de las nuevas instalaciones se esconden más de trescientos años de historia y seis edificios anteriores que siempre han llevado el nombre de Sadler's Wells, desde el primero de todos ellos, que vio la luz en 1863, hasta el actual.

El escenario de este teatro, una de las salas de referencia en Europa, ha ofrecido a los londinenses espectáculos de danza contemporánea, tango o flamenco, entre otras disciplinas, y acogido entre sus paredes a nombres de la talla de Merce Cunningham, Marcel Marceau, el Kabuki Theatre, el Dance Theatre of Harlem y los Kodo Drummers, de Japón, entre otros muchos.

Bajo la dirección artística de Alistair Spalding, Sadler's Wells frecuentemente colabora, produce y presenta trabajos como *zero degrees*, *PUSH* y más recientemente, *Sutra*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español/
Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
Días 7 y 8 de noviembre a las 20 horas.
Día 9 de noviembre a las 18 horas.

Con nombre propio

De niño, Bruce Lee era un modelo para mí; no sólo por los personajes a los que daba vida, sino por sí mismo y la forma de ver el mundo que representaba. Cuando hablaba de artes marciales, de alimentarse de la energía de la naturaleza, de fuerzas elementales, sonaba auténtico. A medida que me hacía mayor y empezaba a entender mejor hasta qué punto es habitual que la sabiduría permanezca oculta, la generosidad de Bruce Lee, la franqueza con que se refería a su arte, a su dominio del kung-fu, me causaron una impresión aún mayor. Acercó el kung-fu a los occidentales, a personas de otras culturas, en un momento en el que decidirse a hacerlo no debió de ser nada fácil. A lo largo de toda su vida no cesó de buscar un estilo que conectara el pasado con el presente; su respeto por la tradición nunca le impidió experimentar o atreverse a probar nuevos movimientos y reglas. También me impresionaba su actitud respecto a la fama: lo suyo era algo más que una sed personal de gloria o atención, y de hecho emanaba de un deseo entusiasta de llevar su filosofía y su obra a la esfera pública. Gracias a él, mi interés por el kung-fu creció a lo largo de los años y me llevó a descubrir la escuela Shaolin de Budismo Chan.

En una época en que estaba desarrollando mi sistema de creencias personal e incorporando ingredientes de distintas filosofías -elementos que iba encajando hasta que el todo resultara convincente- descubrí el mensaje fundacional de la escuela Shaolin de interconexión entre cuerpo y alma, de no emular sino existir en completa armonía con el entorno, de respetar a todas las criaturas vivas como iguales, de aceptar que no somos más que un conducto para la energía universal. Su forma de trasladar estas creencias a su forma de vida es extraordinaria: educado en un sistema occidental, prácticamente nunca había conocido una fusión semejante entre teoría y práctica. Más adelante en la vida, como bailarín y coreógrafo, me he inspirado en la comprensión del movimiento de Shaolin, en su completa identificación con los seres vivos, en su habilidad para transformarse en la esencia del tigre, la grulla o la serpiente, para transformar la energía del calor al frío, del yin al yang. Su respeto por el cuerpo también me pareció muy singular, muchos estilos de baile, tanto modernos como clásicos, pueden llegar a perjudicar al cuerpo a largo plazo mientras que, en el fondo de su práctica, se encuentra el objetivo de convertirlo en un vehículo apropiado para la meditación, para la concentración. Desarrollar el cuerpo como un camino para desarrollar el alma. Era una filosofía con la que podía identificarme totalmente, que había seguido intuitivamente incluso antes de comprender -ya de adulto- que era la esencia del kung-fu. Éste es un proceso que sólo puede completarse con el público; si son capaces de adentrarse en este universo, de escaparse de las preocupaciones cotidianas aunque sólo sea durante unos minutos, de comprender el lenguaje que hemos creado y acercarse a su filosofía. Espero que se den cuenta de que la distancia entre el mundo de los monjes y el nuestro es menor de lo que pensamos.

Sidi Larbi Cherkaoui

Sobre el espectáculo

El celebrado coreógrafo de origen belga-marroquí Sidi Larbi Cherkaoui presenta su nueva pieza, *Sutra*, inspirada en la habilidad, fuerza y espiritualidad de los monjes budistas del Templo de Shaolin. Ha colaborado estrechamente con el escultor Antony Gormley -ganador del Turner Prize y artífice de una potente escenografía- y el compositor polaco Szymon Brzóska que ha creado la música original para piano, percusión y cuerda. Para la realización de la obra, Sidi Larbi visitó el Templo Shaolin en China y trabajó mano a mano con los monjes durante meses. El resultado es la síntesis de su interés en la filosofía y la fe que subyace a la tradición de Shaolin, en su relación con el kung-fu y en su lugar en el contexto contemporáneo. Así define este joven creador el proceso creativo de *Sutra*: “A través de Hishashi Itoh, un amigo japonés que hace tiempo que trata de acercar el arte tradicional asiático al resto del mundo, entré en contacto con el Templo Shaolin auténtico, en Henan. Comencé a plantearnos la posibilidad de un encuentro artístico que devolviera a su lugar a este arte marcial -que últimamente se ha visto relegado a un tipo de espectáculo más cercano al concepto de circo- y subrayara la filosofía que se encuentra en su base y que le da vida. En mayo de 2007 visité por primera vez el templo. Al entrar tuve la impresión de que me adentraba en una realidad distinta. Me sorprendió la buena disposición de los monjes para compartir su sabiduría, tanto a nivel físico como a nivel intelectual, y para investigar las interconexiones entre el arte, la religión y la filosofía. Por ejemplo, el monje superior, el Maestro Yen Da, es también un músico virtuoso y un experto en caligrafía. Al mismo tiempo, en mi ignorancia, me sorprendió la coexistencia de lo moderno y lo antiguo: los monjes se levantan todos los días a las cuatro de la mañana para rezar sus oraciones, mientras que, por las tardes, me percaté de la gran frecuencia con que usan los móviles para comunicarse con otras partes del monasterio. A pesar de que se trataba de una situación nueva y desconocida, algunos elementos, como las rigurosas sesiones de meditación y la dieta, me hacían sentirme como en casa. Los monjes Shaolin son vegetarianos estrictos y no beben alcohol; por primera vez en mi vida, no me sentía como el bicho raro (...) Durante mi segunda visita al templo, en octubre de 2007, aquellas ideas difusas para un proyecto conjunto empezaron a tomar cuerpo...”

En el escenario

Sidi Larbi Cherkaoui

El trabajo de Sidi Larbi Cherkaoui (Amberes, 1976) se caracteriza por su apertura sin prejuicios a todas las culturas, lenguas y formas de representación dando lugar a unas creaciones intensamente personales, teatrales y eclécticas.

Rien de Rien, la primera coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui como miembro del equipo artístico de Les Ballets C. De la B., recorrió toda Europa en 2000 y ganó el Premio Especial del Festival BITEF en Belgrado. Una pieza de corte heterogéneo cuyo eclecticismo encaja perfectamente con un tema muy querido para él: la igualdad entre los hombres.

SUTRA

Rien de Rien realizó una gira maratónica y ganó también el Promising Coreograph Prize en los Nijinski Awards de Monte Carlo. Ese mismo año Larbi y Nienke Reehorst organizaron un taller para actores discapacitados mentales en el Teatro Stap en Turnhout (Bélgica), iniciativa que culminaría con la producción de *Ook*.

Uno de esos actores, Marc Wagemans, entró a formar parte del grupo de espíritus afines que ha acompañado a Cherkaoui durante toda su carrera. En julio de 2002 participó en el Vif du Sujet en Aviñón, bailando en *It*, una producción de Wim Vandekeybus. En el otoño de ese mismo año él, Damien y bailarines de la compañía Sasha Waltz crearon *D'Avant* para la Schaubühne am Lehniner Platz en Berlín. Esta producción combinaba canciones medievales del s. XIII con danza contemporánea en una pieza altamente física que consigue aunar la ligereza y la relatividad con importantes fenómenos sociales como el fanatismo, la violencia física y la apatía moral en un mosaico de estilos. En marzo de 2003 prosiguió su búsqueda de la fusión entre danza y música en *Foi*, una producción sobre el poder de la fe. A petición del Festival de Aviñón, en julio de 2004 Larbi presentó un nuevo proyecto con Les Ballets C. de la B. Titulada *Tempus Fugit*, se trata de una obra que cuestiona la noción de tiempo como concepto absoluto. En diciembre de 2004 llevó *In Memoriam* a Les Ballets de Monte Carlo y coreografió, para el Grand Théâtre de Ginebra, *Loin*, que se estrenó en abril de 2005. Ese mismo año Cherkaoui colaboró con Akram Khan por primera vez. Juntos crearon e interpretaron *zero degrees*, sobre el efecto de sus orígenes culturales mixtos. En esta producción -que participó en la edición 2007 del Festival de Otoño de Madrid- Cherkaoui contó, por primera vez, con la colaboración de Antony Gormley. Para België Danst, Cherkaoui y Damien Jalet crearon una nueva coreografía, *Ik hou van jou/je t'aime tu sais*, con música de Noordkaap y Marie Daulne. A esta producción le siguió *Corpus Bach*, en la que Cherkaoui y Nicolas Vladyslav exploraban el efecto teatral de las suites para chelo de Bach. El público de la Ópera de Copenhague se entusiasmó con *L'homme de bois*, la nueva creación de Cherkaoui para dieciocho bailarines con música de Stravinsky (mayo de 2007). La temporada 2006-2007 se completó con *Myth*, una nueva producción en Toneelhuis (estrenada en junio de 2007 y también dentro de la programación de la anterior edición del Festival de Otoño). Entre sus últimos proyectos se encuentran *Apocryphe*, un trío para dos bailarines y él mismo encargado por La Monnaie de Bruselas y estrenado en septiembre de 2007 y *ORIGINE*, un nuevo proyecto de Toneelhuis para cuatro bailarines con música de (entre otros) Hildegard von Bingen.

Antony Gormley

Antony Gormley nació en Londres en 1950. Después de graduarse en Arqueología, Antropología e Historia del Arte por el Trinity College, viajó a la India, volviendo a Londres tres años más tarde para estudiar en la Central School of Arts, el Goldsmiths College y el Slade Art School. Durante los últimos veinticinco años, Gormley ha revitalizado la imagen humana en la escultura a través de una investigación profunda del cuerpo como lugar de la memoria y la transformación, usando su propia fisonomía como tema, herramienta y material. Desde 1990 se ha interesado en la exploración del concepto de "cuerpo colectivo" y en la relación entre el yo y el otro en instalaciones a gran escala como *Allotment*, *Critical Mass*, *Another Place*, *Domain Field* e *Inside Australia*. El trabajo de Gormley se ha expuesto en lugares como la Whitechapel, la Tate Gallery, el British Museum, la Corcoran Gallery of Art de Washington, el Irish Museum of Modern Art de Dublín y el Kölnischer Kunstverein en Alemania. Ha participado en prestigiosas exposiciones como la Biennale de Venecia y el Kassel Documenta 8. Su *Field* ha estado de gira por América, Europa y Asia. *Angel of the North* y más recientemente *Quantum Cloud* están entre los más celebrados ejemplos de escultura contemporánea. Antony Gormley ganó el Turner Prize en 1994 y el South Bank Prize for Visual Art en 1999 y fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 1997. Además, es Miembro Honorario del Royal Institute of British Architects y del Trinity College, entre otros. Una de sus instalaciones clave es *Another Place* que estará permanentemente expuesta en Crosby Beach (Merseyside). Una exposición de su trabajo *Blind Light* obtuvo el aplauso de la crítica en la Hayward Gallery en la primavera de 2007.

Szymon Brzóška

Recientemente graduado en composición por el Royal Flemish Conservatory en Amberes, Szymon Brzóška se formó bajo la tutela de Luc Van Howe. Este joven compositor polaco que también tiene un Máster en Arte por la Ignacy Jan Paderewski Music Academy en Poznan, ha atraído la atención de los profesionales de la música clásica y contemporánea. En 2003 su *Antiphona Beatae Mariae Virginis* fue escogida por el coro polaco Schola Cantorum Gedanensis para su concierto en el Festival de Música Sacra Maria Auxilium Christianorum en Rumia. El año pasado ganó el concurso de composición en el Festival @venture 2007 en Amberes y recibió el encargo de crear una pieza para el prestigioso grupo belga Solisti del Vento. Brzóška está particularmente interesado en la sinergia entre música y otras artes, como la danza contemporánea, el teatro y el cine. Ha participado en las bandas sonoras de varias películas y montajes teatrales en Polonia y sus composiciones *Marche Funèbre* y *Sordes* forman parte de la música de la película francesa *Le bruit des gens autour*, dirigida por Diastème.

Los monjes del templo Shaolin

Los monjes que intervienen en *Sutra* proceden del Templo Shaolin, situado cerca de Dengfeng en la provincia china de Henan, desde el 495 a.C., año en el que fue fundado por monjes oriundos de la India. Desde 1983 es considerado como uno de los más importantes templos budistas. Los monjes siguen una doctrina estricta en la que el kung-fu y el taichi forman parte de su rutina diaria. Hay muchas escuelas de artes marciales que se han asentado en la región bajo el nombre de Shaolin, participando sus integrantes en *shows* comerciales sobre los monjes Shaolin. Sin embargo, en el caso de los intérpretes de *Sutra*, todos ellos provienen directamente del templo.

Más en

www.sadlerswells.com
www.chinavoc.com/kungfu/shaolin/intro.asp
www.antonygormley.com

SUTRA

Sadler's Wells

Dirección y coreografía
Asistentes de coreografía

SIDI LARBI CHERKAOUI
ALI BEN LOTFI THABET
SATOSHI KUDO
DAMIEN FOURNIER
DAMIEN JALET

Bailarines

SIDI LARBI CHERKAOUI, SHI YANBO, SHI YAN
CHUANG, SHI YANCI, SHI YANDONG, SHI YANHAO,
SHI YANJIAO, SHI YANJIE, SHI YANMO, SHI YANNAN,
SHI YANPENG, SHI YANQUN, SHI YANTAO, SHI YAN
TING, SHI YANXING, SHI YANYONG, SHI YANYUAN y
SHI YANZHU

Músicos

SZYMON BRZÓSKA (piano)
ALIES SLUITER (violín)
OLGA WOJCIECHOWSKA (violín)
LAURA ANSTEE (chelo)
COORDT LINKE (percusión)

Creación visual y diseño
Música
Asesor de dramaturgia

ANTONY GORMLEY
SZYMON BRZÓSKA
LOU COPE
ANMARIE LAMBRECHTS

Manager de producción
Asesor iluminación
Regiduría compañía
Manager técnica
Electricidad
Ingeniero de sonido
Sastrería

ALASTAIR WILSON
ADAM CARRÉE
GEMMA TONGE
SIMON YOUNG
ANDY DOWNIE
JON BEATTIE
LEILA RANSLEY
REBECCA GOLDSTONE

Traductor
Traductor ensayos
Apoyo técnico en China

LI JING
JIANG NAN
MILKY WAY PRODUCTIONS
CUI YANG
LI FANG

Producción Sadler's Wells
Producción

SUZANNE WALKER

Manager-Het Toneelhuis

HISASHI ITOH

Manager-Sadler's Wells

KARTHIKA NAIR

Coordinador en China

NADINE OWEN

Director General Templo Shaolin

MAKI OKAWA

Líder de los monjes guerreros

MAESTRO SHI YONGSHIN

Manager

MAESTRO SHI YANDA

(Shaolin Temple Industrial Company)

QIAN DALIANG

Producción Templo Shaolin

FU MIN

Vice General Manager

TIAN JIANHONG

Producción: Sadler's Wells

Coproducción: Athens Festival, Festival de Barcelona Grec, Grand Théâtre de Luxembourg, La Monnaie Brussels, Festival d'Avignon, Fondazione Musica per Roma y Shaolin Cultural Communications Company.

Con la bendición del Abad del Templo Shaolin, el maestro Shi Yongxin.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

SUTRA

Sadler's Wells

The Guardian, 30/05/08, Judith Mackrell

No se trata únicamente del virtuosismo colectivo de su herencia kung-fu, patadas voladoras, giros, combates contra un adversario imaginario. Estos movimientos tremendamente peligrosos y hermosos, que los monjes efectúan dentro de la práctica de su disciplina espiritual, poseen también el aura de un ritual irresistible. En su trabajo conjunto con estos diecisiete monjes del templo Shaolin, el coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui y sus colaboradores, el artista Antony Gormley y el compositor Szymon Brzóska, se han enfrentado al reto de convertir un espectáculo increíble de por sí en una danza teatral convincente. Y lo han conseguido con creces. *Sutra* combina danza, música y diseño, amplificando el misterio que envuelve las increíbles habilidades de los monjes y logrando darle una dimensión nueva a su impresionante agilidad.

Puede que los primeros minutos se antojen algo sosos a quienes esperan simples fuegos artificiales físicos. En un escenario surcado por cajas de madera del tamaño de un hombre, Cherkaoui y el niño de once años Shi Yandong se sientan frente a frente. Cherkaoui le dirige gestos delicados al chico, como si tratara de comunicarse por lenguaje de signos. Entonces los monjes adultos salen de las cajas; cada uno de ellos realiza una breve demostración de su virtuosismo en las artes marciales y el conjunto hace que tengamos la impresión de que estamos ante seres de otro mundo. El espectáculo gira en torno a Cherkaoui, un occidental fascinado, intrigado, que intenta adentrarse en la cultura de los monjes, y el pequeño y osado Yandong, que le guía en su búsqueda. Su viaje es un laberinto de escenas de danza episódicas, cada una de las cuales revela un aspecto distinto de los monjes. Las cajas, concebidas y diseñadas por Gormley, son tan funcionales como milagrosas. Pueden colocarse de forma que se parezcan a los pétalos de una flor de loto sobre la que Yandong se acomoda como un pequeño buda, o pueden alzarse para convertirse en un bosque de rascacielos al que los monjes se encaraman para mirar abajo como si se tratara de su primera visita a la gran ciudad. La música de Brzóska aporta un color emocional extra a cada episodio y guía a la obra a su poderosa conclusión. Cherkaoui, tras coreografiar a los monjes hacia una danza conjunta climática, alcanza también el final de su búsqueda con su cuerpo pálido, flexible e inseguro bailando por fin con confianza entre ellos. No es sólo Cherkaoui quien ha hecho el viaje: el público, también, ha alcanzado cierto nivel de intimidad privilegiada con los monjes. Este trabajo único, tremendamente imaginativo, lleva el concepto de intercambio cultural a un nuevo nivel.

The Times, 30/05/08, Debra Caine

Las colaboraciones pueden sacar lo mejor de dos artistas de diferentes disciplinas cuando trabajan juntos. Pero *Sutra*, que reúne al coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui y el escultor británico Antony Gormley en esta nueva producción del Sadler's Wells, supera incluso nuestras expectativas más optimistas. La pieza forma una abrumadora alianza de espacio y contenido que dota de vida cinética al arte de Gormley y de disciplina conceptual a la coreografía filosófica de Cherkaoui (...)

La genialidad de Gormley es la sencillez y versatilidad de su contribución. Ha creado 21 cajas de madera –de tamaño suficiente para que quepa en su interior un hombre adulto– que recuerdan sorprendentemente a ataúdes sin la parte superior. La genialidad de Cherkaoui es saber aprovecharlos. Al decorado móvil le van dando forma los monjes, que se convierten en ayudantes de Gormley en su instalación viviente. Mientras tanto, al otro lado del escenario, una versión en miniatura del decorado imita y presagia lo que ocurre en la versión a tamaño real.

Las cajas se reordenan para simbolizar secretos y trampas, inmensas construcciones realizadas por el hombre y bellezas del mundo natural. Los monjes se tumban en su interior como si fueran camas, surgen de ellas como topos, desaparecen en su interior, construyen muros y castillos, las derriban como fichas de dominó (con los monjes todavía en su interior). Mueren dentro de sus ataúdes, renacen, luchan por escaparse de ellas y buscan refugio en su interior; empuñan espadas como soldados sobre las murallas. En una de las imágenes más duraderas, las cajas se alinean, en pie, para recordar un paisaje urbano de bloques de oficinas y los monjes, ataviados con fríos trajes negros, corretean a toda prisa a su alrededor como azorados trabajadores de un centro financiero. Quizá las cajas son, en sí mismas, la manifestación física de unas mentes en constante búsqueda de equilibrio.

Cherkaoui encaja en este elaborado juego en el papel de un observador occidental rendido ante las habilidades de los monjes orientales. Lógico. Su elegancia, fuerza y valentía resultan impresionantes, la velocidad y ferocidad de sus golpes, patadas, giros y saltos, sorprendentes.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Barcelona ad libitum

www.barcelonaadlibitum.com

TEATRO-MÚSICA

EL PERSEGUIDOR

País: España (Cataluña)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

Dramaturgia: ANDREU MARTÍN Dirección: LURDES BARBA Dirección musical: DANI NEL.LO y JORDI PRATS Interpretación: GONZALO CUNILL y PEDRO GUTIÉRREZ Músicos: JORDI PRATS, DANI NEL.LO, RAMÓN ÁNGEL REY y MIGUEL ÁNGEL CORDERO Diseño de iluminación: MARÍA DOMÉNECH Escenografía: MAX GLENZEL y ESTEL CRISTIÁ Ayudante de dirección: DANIELA CORBO -ESTRENO EN MADRID-

“UNIR PALABRA Y MÚSICA RESULTA TERRIBLEMENTE GRATIFICANTE CUANDO EL PUNTO DE PARTIDA ES UN TEXTO DE JULIO CORTÁZAR Y EL JAZZ DE CHARLIE PARKER” -Lurdes Barba

Julio Cortázar y Charlie Parker, palabra y jazz en busca de la eternidad. La vida del protagonista, Johnny Carter -el propio Parker-, su dependencia del alcohol y las drogas. Su obsesión por traspasar el tiempo, por conseguir la inmortalidad a través de la música. Carter interrumpe la secuencia espacio-tiempo y choca una y otra vez con la frustración de no poder ganarle la partida a la muerte. Frente a él, Bruno, el crítico, testigo privilegiado de la genialidad y la autodestrucción, representa la comodidad de la vida material, más cercano a la tierra que a los sueños. Julio Cortázar vive entre los dos, entre la exploración de nuevas formas y la búsqueda de bienestar y reconocimiento. Los temas musicales componen un puzzle, una mirada distorsionada de algunas piezas de Parker, más algunas composiciones de Dani Nel.lo inspiradas en el espíritu del *Be-bop*, movimiento del que Charlie Parker fue máximo representante; una gran revolución del jazz, no del todo accesible, sobre todo para el público blanco. Fue entendida por los críticos del momento como un ejercicio de aislamiento y defensa de los músicos afroamericanos. Según algunos historiadores y musicólogos, la combinación de sustancias psicotrópicas y música suponía la búsqueda de un nuevo estado de consciencia, la entrada en un espacio mental al que no se accede siempre que se quiere. Johnny Carter persigue a la vez que es perseguido, aunque nadie sabe lo que persigue. Quizás, un universo absoluto a través de la música. *El perseguidor* es una creación de Barcelona ad libitum para su ciclo *Música de Libros*.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Barcelona ad libitum es una división de la Agencia Literaria Carmen Balcells S.A. cuyo afán es estimular el talento musical y la búsqueda de nuevas ideas que aporten una visión original del formato y la puesta en escena.

Entre los espectáculos que ha producido se encuentra el ciclo Música de Libros cuyo principal objetivo es tender un puente sonoro entre lector y oyente, entre silencio de la lectura y la música que se esconde tras las palabras. El ciclo se inició con el espectáculo *La música que Cervantes habría escuchado en la radio*, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de *El Quijote*. En 2005 se puso en escena *El pianista* basado en la novela homónima de Manuel Vázquez Montalbán con Juan Diego, el pianista Jordi Masó y dirección de Xavier Albertí.

Lurdes Barba inició sus estudios teatrales en la escuela Nous Estudis de Albert Boadella. Ha colaborado con conocidos directores, como Rafael Durán y Carme Portacelli y ha obtenido varios premios en su doble faceta de intérprete y directora.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com
Del 7 al 9 de noviembre a las 20.30 horas.

EL PERSEGUIDOR

Con nombre propio

Según Augusto Monterroso, después de *El perseguidor* ya no se puede escribir sobre jazz sin incurrir en la baratija, la novelización de los últimos días del músico Charlie Parker son otra cosa, incluso en la propia literatura cortazariana.

La composición del relato supuso, para decirlo deprisa, el abandono del cuento-con-final-sorpresa a la manera borgiana y la adopción de otra mirada, más atenta a la humanidad de los personajes que al argumento.

A cincuenta años de distancia, parece inevitable que ese descubrimiento conceptual desembocase en *Rayuela*, con resultados que nadie ignora, y aún hoy se revela como un acierto innegable la elección del saxofonista genialoide, icono de la modernidad, como «catalizador, símbolo de grandes fuerzas, de maravillosos momentos del hombre».

Si, como pretenden algunos estudiosos de la geometría de los fractales (y Octavio Paz...), una parte del conjunto compendia el conjunto; si un pedazo de la espiral del caracol es igual a la espiral entera, no es demasiado arriesgado aventurar que *El perseguidor* cifra la literatura de Cortázar, su época y su búsqueda como uno de los pedazos en los que quedó roto el espejo.

Carles Álvarez Garriga

Unir palabra y música resulta terriblemente gratificante cuando el punto de partida es un texto de Julio Cortázar y el jazz de Charlie Parker. De estos elementos se compone nuestro espectáculo y guiados por los dos protagonistas de esta narración, Bruno -el escritor- y Johnny -el músico-, circulamos a ritmo de *be-bop* y nos adentramos en el complejo universo de la creación artística.

Por un lado Johnny no cesa de perseguir un tiempo fuera de toda temporalidad real que le permita alcanzar, aunque sea durante breves instantes, esa esencia, esa verdad que sólo el arte puro es capaz de dar; por otro lado, Bruno, testigo del imparable proceso de autodestrucción a que se somete Johnny y reconecedor privilegiado de la gran calidad y capacidad del músico, reflexiona sobre el hecho mismo de la creación, sobre esa frontera que a veces se traspasa con la genialidad y que a menudo implica riesgos, incluido el peligro de sucumbir a la locura.

El transcurrir del texto, a veces dialogado, otras monologado, es penetrado por las notas del jazz que acompañan los pensamientos, rompen las palabras y tiñen de emoción este maravilloso cuento de Cortázar.

Lurdes Barba

El perseguidor de Cortázar, y más concretamente, el personaje de Johnny dentro de la obra, está inspirado en la figura de Charlie Parker. Él fue el máximo representante del movimiento del *be-bop*, que supuso una gran revolución dentro del ámbito *jazzístico* de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. Parker influyó a muchos músicos de la época tanto musicalmente como por su actitud. La invención de este nuevo lenguaje, el *be-bop*, fue una reacción. La búsqueda de un espacio que no era del todo accesible, sobre todo para el público blanco, fue entendida por los críticos del momento como un ejercicio de aislamiento y defensa por parte de los músicos afroamericanos.

Por otro lado, la “persecución” de este lenguaje en el caso de Parker iba acompañada de una actitud vital extrema y autodestructiva determinada por su adicción a las drogas. Pero no era ni mucho menos un caso aislado, Bud Powel, Miles Davis, etc., compartían genialidad y adicción, creando unos perfiles sociales y psicológicos bastante complejos.

Visto con perspectiva y según la mirada de algunos musicólogos e historiadores, esta combinación, sustancias psicotrópicas y música, suponía la búsqueda de un nuevo estado de conciencia. Poder abrir nuevas puertas para entrar en un espacio mental donde no se accede siempre que se quiere. Cuando escuchamos las grabaciones de la época podemos sentir cómo en muchos casos se busca este clímax musical. Aunque todavía el formato del “tema” o “canción” no se había roto del todo.

Intentar reproducir formalmente la textura de aquel momento musical ha sido el objetivo de muchos músicos contemporáneos. Los resultados a menudo crean una sensación de *revival*. En esta relectura de *El perseguidor* y el hecho de que se lleve a escena el texto de Cortázar, creemos que requiere una reinterpretación del fondo musical del *be-bop*, pero en ningún caso de la forma.

La formación que hemos escogido para esta ocasión es de una base rítmica de contrabajo y batería, un saxo alto y un saxo barítono. Con la elección de estos instrumentos hemos buscado, por una parte, la contundencia de una base clásica de jazz y por otra dos voces (saxo alto y barítono) que puedan re-harmonizar las fases y solos en un lenguaje más actual y personal. El repertorio será en principio de ocho o nueve temas, más algunas intervenciones cortas a fin de apoyar el texto. Estos temas serán como un puzzle, una mirada distorsionada de algunas piezas de Parker, más algunas composiciones propias inspiradas en el espíritu del bop.

Dani Nel.lo

EL PERSEGUIDOR

En el escenario

Lurdes Barba, directora, actriz

Lurdes Barba nace en Barcelona. Inicia los estudios teatrales en la Escola Nous Estudis de Albert Boadella. Continúa su formación haciendo cursos de Expresión Corporal, Voz e Interpretación y dirección escénica en el Instituto del Teatro de Barcelona, con los profesores Carlos Gandolfo, John Strasberg, Carol Roselberg, Konrad Schridring y Dominique de Facio. Su carrera teatral, tanto en el campo de la interpretación como en el de la dirección, es muy extensa. Ha recibido premios de la crítica como actriz y como directora. Entre ellos, el AET de Reus a la Mejor Dirección por *Final d'estiu amb tempesta*, el Premio de la Crítica a la Mejor Interpretación por *A la meta* o el Premio de la Crítica a la Mejor Interpretación por *Les presidents*.

Entre sus más recientes trabajos como intérprete se encuentran: *Sangre Lunar*, de J. Sanchís, dirección de X. Albertí, CDN, Madrid, María Guerrero (2006); *European House*, dramaturgia y dirección de A. Rigola, Teatre Lliure (2005); *Ricard III*, de W. Shakespeare, dirección de A. Rigola, Teatre Lliure (2005); *Santa Joana dels Escorxadors*, de B. Brech, dirección de A. Rigola (2005) y *L'home de teatre*, de T. Bernhard, Dirección de Xavier Albertí, Teatre Lliure, Abadía (2005-06). Como directora ha trabajado, entre otras, en *La primera de la clase*, de R. Sirera (TdeB), *Mal viatge*, de F. Lucchetti (TdeB), *Final d'estiu amb tempesta*, de F. Lucchetti (TdeB) y *Les cinc-centes i una nits*, de F. Lucchetti (TdeB).

Gonzalo Cunill, actor

Gonzalo Cunill nace en Argentina. Cursa estudios de Interpretación en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires. Ha recibido el Galardón Especial concedido por la Crítica Teatral de Barcelona y el Primer Premio de Teatro Breve (Literatura dramática) por *Tienes derecho a permanecer en silencio*. Caja España, Valladolid (1995).

Entre sus últimos trabajos destacan *King*, de John Berger, dirección de Carlota Subirós (Girona, 2006); *Cruel y tierno*, de Martin Crimp, dirección de Javier Yagüe, CDN (Madrid, 2006); *Fiestas populares*, dirección de Juan Navarro, Mercat de les flors (Barcelona, 2005); *Greus questions*, de Eduardo Mendoza, dirección de Rosa Novell (Barcelona, 2005); *Goya*, de Rodrigo García (Madrid, 2004) y *Fedra*, de Jean Racine, dirección de Joan Ollé (Madrid, 2004).

Cunill también ha realizado numerosos trabajos para cine y televisión, como los largometrajes *La silla*, de Julio Wallovits (2005) y *El perfume*, dirección de Tom Twicker (2005) y las series *Angels y sants* (2005), *Abuela de verano*, *Amor idiota* (2004) o la telemovie *La vida aquí*, dirigido por Jesús Font (2003).

Pedro Gutiérrez, actor

Nace en Buenos Aires. Inicia su formación artística en la Escuela de Teatro de Agustín Alezzo. Combina los estudios de teatro con los de acrobacia, voz y *clown*. Se instala en Barcelona y estudia danza, catalán y saxo.

Entre sus trabajos en teatro se encuentran *Temps real*, de Albert Mestres, dirección de Magda Puyo, TNC (2007); *5 & Collage*, dirección de Andrés Morte, Antic Teatre (2006); *Wozzeck* (ópera), dirección de Calixto Bieito, Gran Teatro del Liceu de Barcelona (2005) o *Festen*, dirección de Josep Galindo, Teatre Romea (2005).

Para cine y televisión ha participado, entre otros, en *Mort prematura*, dirección de José Pinheiro (2006) y en series como *Los Serrano* (2005) y *El comisario* (2004).

Dani Nel.lo, saxofonista

Dani Nel.lo inicia su carrera artística con Los Rebeldes y después de once años de giras y ocho discos se consolida como un nuevo valor musical en la década de los 90. Su posterior trayectoria lo confirma como un incansable creador de la escena barcelonesa. Ha colaborado con artistas como Bunbury, Miguel Ríos, Rafael y Raimundo Amador, Pata Negra, Kiko Veneno, Ariel Rot, Jackson Browne, Pat Mc Donald, David Lindley, John Parrish y Jimmy Thackery, entre otros.

Dani Nel.lo organiza a su vez giras y edita discos de diferentes bandas, como Nel.lo y la Banda del Zoco, Tandoori Lenoir; participa en bandas sonoras de películas, como *Las edades de Lulú*, de Bigas Luna. Compone además la música para la obra de teatro dirigida por Carme Portacelli *Genova '01* y toca en ella en directo.

Miquel Ángel Cordero, contrabajo

Miquel Ángel Cordero obtiene el Título Superior de Contrabajo Clásico del Conservatorio del Liceo de Barcelona con el profesor Ferrán Sala, y el Grado Superior de Bajo Eléctrico y Contrabajo de música moderna e improvisación en el Taller de Músics de Barcelona, con los profesores Guillermo Prats, J. L. Gámez y Vicens Solsona. Entre otros espectáculos, ha participado en *West-side Story* (Barcelona), *Sweeney Todd*, (Barcelona y Madrid), *Little Night Music* (Barcelona) o *T'estimo ets perfecte, ja te canviaré* (Barcelona) y *Turning Point* (Barcelona).

Ramón Ángel Rey, batería

Ramón Ángel Rey nace en Galicia. Se licencia en Historia del Arte, Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela y cursa sus estudios musicales en el Berklee College of Music. Es profesor especialista de jazz del Taller de Músics de Barcelona desde 2006.

Más en

www.barcelonaadlibitum.com

EL PERSEGUIDOR

Barcelona ad libitum

Dramaturgia
Dirección escénica
Dirección musical

ANDREU MARTÍN
LURDES BARBA
DANI NEL.LO
JORDI PRATS
GONZALO CUNILL
PEDRO GUTIÉRREZ

Interpretación

Músicos
Saxo alto
Saxo barítono
Batería
Contrabajo

JORDI PRATS
DANI NEL.LO
RAMÓN ÁNGEL REY
MIGUEL ÁNGEL CORDERO

Equipo artístico
Escenografía

MAX GLAENZEL
ESTEL CRISTIÁ
DANIELA CORBO
MARÍA DOMÉNECH
DAVID ROLDÁN
BARCELONA AD LIBITUM
MANUEL MORALES
LLUÍS MIQUEL PALOMARES

Ayudante de dirección
Diseño de iluminación
Técnico de sonido
Producción ejecutiva
Vídeo e imagen programa
Fotografía

La música del espectáculo es *jazz* en directo.

Producción: Barcelona ad libitum

Espectáculo patrocinado por el Festival de Barcelona Grec '07, Casa América Catalunya, RBA y Círculo de Lectores.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

EL PERSEGUIDOR

Barcelona ad libitum

El Periódico de Catalunya 30/07/07, Gonzalo Pérez de Olaguer
Cortázar a ritmo de saxo

Julio Cortázar (1914-1984) escribió en 1955 *El perseguidor*, un relato breve que trata sobre la vida del músico de jazz Johnny Carter y ahora se estrena en Barcelona bajo la dirección de Lurdes Barba y dramaturgia de Andreu Martín. (...) La representación crea un puente entre el silencio de la lectura del texto y la música que se esconde tras las palabras. (...)

El montaje se adentra en el pensamiento de Carter, en su obsesión por el tiempo, en su soledad y en su refugio: la música. Entre el sonido de las piezas, los actores desgranán un texto con crestas emocionales. Y la obra deja claras dos maneras de vivir la vida: la que ilustra Carter, pegado a la soledad y al miedo al paso del tiempo, siempre persiguiendo algo y la de Bruno, cercana al día a día, más materialista y consumista. Una pantalla situada en un lateral recoge filmaciones que ilustran una historia que tiene bastante de autobiográfica. Y los seguidores de Cortázar encontrarán en los dos personajes trazos de la personalidad del escritor de *Rayuela*. Dentro del buen trabajo actoral y de la eficaz y sensible dirección de Barba hay un pero (subsancable): en algunos momentos la música dificulta la buena audición de la palabra. El espectáculo resulta atractivo tanto para los amantes del jazz como de la literatura.

El País Catalunya, 28/07/07, Begoña Barrena
Cortázar y Charlie Parker en un espejo roto

El perseguidor es el cuento de Cortázar que el escritor y guionista Andreu Martín ha adaptado para el escenario y es la traducción musical de la búsqueda de un tiempo eterno a la que el protagonista dedica su vida. Los saxofonistas Dani Nel-lo y Jordi Prats dirigen musicalmente este espectáculo que relaciona íntimamente contenido y forma, pues Johnny Carter no es sólo la recreación de Charlie Parker, su estilo de vida y sus episodios biográficos, sino que también hay en él la esencia del propio autor, la fractura de esa linealidad temporal propia de Cortázar con la que pasaba de la realidad a la ficción, su metafísica. Y el discurso sobre el tiempo y el tempo (Parker fue el máximo exponente del Be-bop) encuentra en este Carter escénico, mitad Cortázar mitad Parker, un paralelismo que gana la partida al protagonista, un personaje que, sin ese trasfondo, no dejaría de ser el arquetipo de otro artista atormentado.

(...) Lecturas de lecturas, puntos de vista que convergen, *El perseguidor* es como un espejo hecho añicos, la suma de todos ellos. Buen trabajo coral, en el que destaca el ajuste entre los dos personajes: Gutiérrez por su exceso, y Cunill por su contención.

ABC Edición Cataluña, 27/07/07, Sergi Doria
Mucho más que prosa jazz

(...)

Pero *El Perseguidor* es algo más que prosa be bop y el be bop algo más que prosa de un saxo nocturnal. Igualmente, Johnny y Bruno son algo más que una boca y una oreja. El primero es el creador y el segundo el crítico que postula la exégesis. La selección textual de Andreu Martín y la dirección escénica de Lurdes Barba, enmarcadas en la música del cuarteto de jazz condensa el asunto nuclear cortazariano: lo apolíneo, racionalidad real y hegeliana de Bruno frente a la danza desafiante de Dionisios: el saxofonista que cabalga sobre los delirios de la droga y los acordes irrepetibles. (...)

El contraste de intereses, la dialéctica entre creación y el texto que genera y los diferentes tempos de los protagonistas están servidos. Bruno, el crítico, evoluciona desde la modestia del oyente a la petulancia del poseedor del discurso que construirá la posteridad del saxofonista. Un Johnny en postrimerías, se rebela contra esa codificación de póster, contra las pretensiones que ese amigo, ya presunto, abriga como médium de una experiencia musical salvajemente inexplicable. Johnny desautoriza su biografía; reprocha a Bruno que anote en su libreta todo lo que dice "salvo las cosas importantes". Una relación ambivalente entre la racionalidad y la patología muy de los años sesenta, perfectamente representada. Un perseguidor bien acordado.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Narodowy Stary Teatr

www.stary-teatr.pl

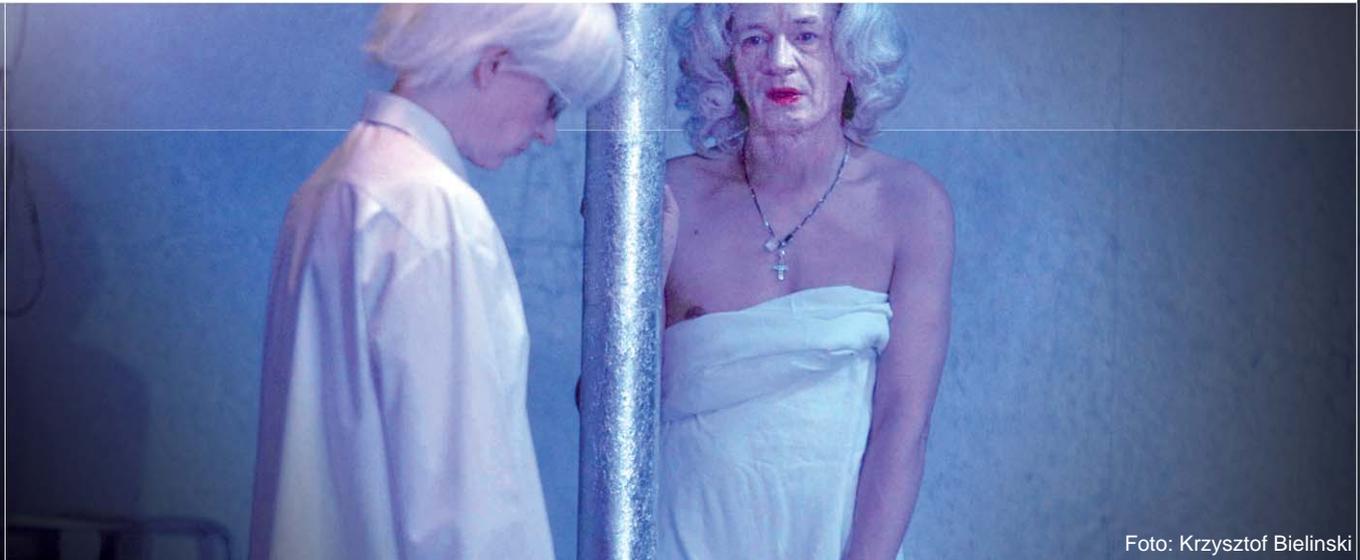

Foto: Krzysztof Bielinski

TEATRO

FACTORY 2 de Krystian Lupa

País: Polonia | Idioma: polaco (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 7 horas y 50 minutos (con 3 intermedios)

Dirección, texto y escenografía: KRYSZTOF LUPA Asistencia a la dramaturgia: IGA GANCZARZYK y MAGDA STOJOWSKA Vestuario: PIOTR SKIBA Materiales audiovisuales: ŁUKASZ BANACH Arreglos musicales: MIECZYSLAW MEJZA Interpretación: P. SKIBA, Z.W. KALETA, K. ZAWADZKI, A. NAWOJCZYK, I. BIELSKA, S. KORZENIAK, M. HAJEWSKA-KRZYSZTOFIK, U. KIEBZAK, P. POLAK, K. WAR-NKE, B. BRZYSKI, I. BUDNER, J. DROZDA, M. ZAWADZKA, M. OJRZYNSKA, T. WYGODA y S. KACZMAREK, L. HOLUJ y R. LIBNER -ESTRENO EN ESPAÑA-

“HACER LA PELÍCULA QUE ANDY WARHOL NO HIZO...” -Krystian Lupa

Factory 2 es una fantasía colectiva, un proyecto coral inspirado en los trabajos de Andy Warhol y liderado por el gran director polaco Krystian Lupa, que ya en la edición anterior del Festival de Otoño de Madrid presentara *Wymazywanie (Extinción)*. El montaje -con un elenco de diecinueve intérpretes- lleva a escena un momento histórico y una biografía a la vez real y mítica, utilizando para ello las mismas técnicas que Warhol usó en sus creaciones. En escena, discusiones, improvisaciones, experimentos filmicos y una cámara que acompaña todo el proceso. Reunidos en la Silver Factory, el estudio de creación de Warhol en la East 47th de Nueva York, artistas, modelos, directores de cine, pintores, publicistas y The Velvet Underground. Una tribu de personajes divergentes, extravagantes, coloridos, unidos por el arte y alejados de lo que la sociedad ratifica como racional y aceptable. Y más allá de la bohemia neoyorquina, llenando el escenario, sobrecogiendo al público, la presencia del icono y la soledad del hombre.

En definitiva, un trabajo híbrido que sintetiza en un sorprendente binomio a Warhol y a Lupa -conocido principalmente por sus trabajos basados en la obra de Thomas Bernhard- y que se estrenó el 16 de febrero de 2008 en el Stary Teatr de Cracovia.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

El Stary Teatr de Cracovia, fundado en 1781 por el actor Mateusz Witkowski, es uno de los más antiguos teatros públicos polacos. Su repertorio se caracteriza por la variedad en la elección de obras clásicas y contemporáneas y la cooperación con los grandes directores de la escena europea. Desde 1945, el Stary ha presentado 573 producciones y participado en festivales como el Edinburgh International Festival, el Holland Festival o el Festival d'Automne de París, entre otros. En España, ha presentado espectáculos como *Karamasov Brothers*, *Ritter*, *Dene*, *Voss* -en el año 2006 en el Festival de Otoño de Madrid- y *Kalwerk*.

Krystian Lupa (Jastrzebie Zdroj, 1943), figura fundamental del teatro polaco contemporáneo, hizo su debut profesional en 1976, con una producción de Slawomir Mrozek, *Rzeznia (Mata-dero)*. Condecorado con la Cruz al Mérito de Austria y la Orden de las Bellas Artes y Humanidades de la República Francesa, es considerado un maestro en la creación de realidades internamente coherentes. A menudo traduce y adapta los textos que lleva a escena, simultáneamente diseñando la escenografía y dirigiendo los montajes.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Centro Dramático Nacional, Teatro Valle-Inclán
Tel. 91 505 88 01
<http://cdn.mcu.es>
Días 8 y 9 de noviembre a las 12 horas.

FACTORY 2 de Krystian Lupa

Sobre el espectáculo

La obra es una fantasía histórica basada en la improvisación, que ahonda en la persona de Andy Warhol, su Silver Factory y las personas que, con sus entradas y salidas, contribuyeron en la creación del mito. Introduce los hechos y los personajes como variables sobre la realidad, ancladas en las leyendas que circulan en torno a la Factory, el estudio de creación de Warhol.

El punto de partida del proyecto no es sólo la biografía del artista, también concierne a la cultura de los años sesenta, que Warhol representa y que está, para decirlo con Krystian Lupa, reflejada en la cultura moderna. Al director polaco le interesó sobre todo el fenómeno Factory durante su período más floreciente, cuando se encontraba situado en la 47th Street de Nueva York. Este es el momento de apogeo de Warhol, que atrajo a muchos artistas, directores de cine, modistas y pintores. Muy a menudo personas que querían tratar con el arte, pero necesitaban una persona y un lugar que le diera algún sentido a sus actos. La fascinante presencia de Warhol hizo que el estudio existiera pese a los conflictos, aglutinando cada vez más gente a su alrededor. Krystian Lupa ya ha tratado en otras ocasiones el fenómeno de las personas que divergen de lo socialmente establecido como correcto, de los seres que se adentran en la esfera de lo extraordinario.

En el escenario

Narodowy Stary Teatr

El Stary Teatr de Cracovia es una de las compañías de teatro públicas más antiguas de Polonia. Su puesta en marcha data de 1781, cuando el actor Mateusz Witkowski recibió el permiso de las autoridades de Cracovia para dirigir una “empresa teatral”.

La partición de Polonia llevada a cabo por Austria, Prusia y Rusia en 1795 hubiera podido terminar con la compañía si no hubiera sido porque la Universidad de Jagiellonia, que cultivaba las tradiciones polacas, reunió a destacadas personalidades de todo el antiguo territorio de Polonia y fundó una sociedad con la función de crear y desarrollar eventos artísticos. Se formó un centro cultural en el que floreció el teatro, a pesar de diversas presiones políticas, y se preservó el nivel europeo de los teatros vieneses. En ese período, el inspector teatral de Varsovia, Sergey Mukhanov, dictó un veredicto elocuente: “La escuela de teatro no es necesaria para aquellos que hayan trabajado con el teatro de Cracovia”. En él, Helena Modrzejewska, una destacada actriz shakesperiana de las décadas de 1880 y 1890, comenzó su carrera; fue famosa en la escena europea y americana como Helena Modjeska. Ha sido patrona del Stary Teatr desde el 30 de septiembre de 1956.

La apertura del nuevo edificio del Teatro Municipal de Cracovia (1893) trasladó la principal corriente de actividades teatrales hacia aquel escenario. El Stary Teatr, tras una esmerada redecoración -su fachada procede de ese período- se convirtió en una sala de conciertos en donde se organizaban eventos parateatrales.

El cuadro de actores permanentes regresó al Stary sólo después de la Segunda Guerra Mundial.

Desde 1945 el Stary Teatr ha sido una institución independiente. Desde entonces, posteriores generaciones de actores han forjado su estilo específico, que es único en Europa, caracterizado por la preocupación por la variedad -el repertorio incluye tanto obras clásicas, especialmente grandes dramas europeos o dramas románticos polacos, como obras modernas-, las colaboraciones con directores de sobresaliente personalidad artística, y la creación de un excelente cuadro de actores.

El Stary Teatr vio el comienzo de las carreras de directores como Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Konrad Swinarski o Jerzy Jarocki. Durante años la compañía cooperó de forma regular con Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi y Agnieszka Holland. Recientemente, el grupo se ha ampliado con Krystian Lupa.

Desde su renacimiento tras la Segunda Guerra Mundial, el Stary Teatr ha presentado 519 montajes, ha ofrecido 181 representaciones en el extranjero y ha participado en 44 festivales internacionales en toda Europa, incluidos el Festival Internacional de Edimburgo, el Berliner Festwochen, el Festival de Holanda en Amsterdam, el Festival d'Automne de París, así como en otros en Norteamérica, Suramérica y Japón.

La especial posición del Stary Teatr en la cultura europea y polaca ha sido confirmada por dos hechos: la concesión del estatus de Teatro Nacional (1991) y el reconocimiento de su pertenencia a la Unión de Teatros de Europa (1994) como único miembro polaco. Desde entonces, el Stary ha participado anualmente en posteriores festivales de la UTE (Milán, Bucarest, Salónica, Estocolmo) y en 1996 fue anfitrión del Quinto Festival, en el que participaron artistas de la talla de Giorgio Strehler, del Piccolo Teatro de Milán, Ingmar Bergman, del Teatro Real de Estocolmo y Luca Ronconi, del Teatro di Roma.

El Stary Teatr opera actualmente en tres escenarios. Presenta 9 nuevos montajes cada temporada. Ofrece una media de 600 representaciones al año ó 66 representaciones al mes. Anualmente acuden al teatro unos 98.000 espectadores.

Krystian Lupa, director teatral

Antes de centrar su atención en el teatro, Krystian Lupa (Jastrzebie Zdroj, 1943) fue estudiante de Física en la Universidad de Jagiellonia, en Cracovia. Poco después de matricularse, abandonó estos estudios y aprobó los exámenes de ingreso en la Academia de Bellas Artes de esta misma ciudad, donde en 1969 obtuvo el título de Diseñador Gráfico. A continuación estudió Dirección en la Escuela de Cine Lodz. En 1973 fue aceptado en el programa de dirección teatral en el Instituto Público de Teatro de Cracovia.

FACTORY 2 de Krystian Lupa

Siendo estudiante, Lupa desarrolló una relación profesional con Konrad Swinarski, asistiendo a sus clases de análisis de la obra y trabajando como su asistente en un montaje de *Hamlet* en el Stary Teatr (Viejo Teatro) de Cracovia. Lupa ha admitido que Swinarski le enseñó a explorar el significado de las escenas individuales y a trabajar con los actores. Como estudiante, el director estuvo también fascinado por el teatro de Tadeusz Kantor y la función del actor en la realidad de la escena. Lupa hizo su debut profesional en el teatro en 1976 con una producción de Slawomir Mrozek, *Rzeźnia (Matadero)*, en el teatro J. Slowacki de Cracovia.

Al graduarse, Lupa obtuvo una plaza en el Teatr im. C.K. Norwida en Jelenia Gora, donde volvió a dirigir -lo había hecho anteriormente para su proyecto de tesis- *Nadobnisie i koczodany (Dandis y antiguallas)*, 1978, de Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Dos veces más optaría por obras de este autor, *Pragmatysci (Los pragmáticos)*, 1981 y *Maciej korbowa i bellatrix* (1986). En esta época, todavía en Jelenia Gora, Lupa llevo a escena producciones como *Matka (La madre)*, 1979, de Stanislaw Przybyszewski; *Pieszko (De pie)*, 1982, de Slawomir Mrozek; y *Slub (La boda)*, 1984, de Witold Gombrowicz. En 1978 dirigió *Iwona księżniczka burgunda (Yvonne, Princesa de Burgundi)* en el Stary Teatr de Cracovia.

En ese momento, los críticos señalaron que lo que más le interesaba a Lupa del teatro eran las relaciones interpersonales que describía en el escenario a través de un juego psicológico sutil y ligeramente oscuro, que combinaba con el énfasis de las complejas motivaciones de los personajes. Los críticos también subrayaron su precisa composición de escenas y exquisita habilidad para interpretar los momentos de silencio. Se escribió también mucho sobre la conciencia del director, la repetición intencionada de ciertas secuencias y su propensión a ralentizar el tempo de la acción y, en general, a la experimentación con el tiempo en el teatro. Fue en esta época cuando Lupa creó sus primeras producciones originales, *Przezroczysty pokoj (La habitación transparente)*, 1979 y *Kolacja (La cena)*, 1980.

Estando en Jelenia Gora, Lupa desarrolló su específico método de trabajo con los actores, un método que aplicaría de una forma más amplia, no sólo en las obras que eran creaciones originales. Sus colaboradores del momento se refieren al método de desarrollar montajes como "ensayos de laboratorio".

Krystian Lupa mantiene una relación con el Stary Teatr de Cracovia desde 1980, creando allí algunos de sus más brillantes montajes. Comenzó su trabajo en este teatro llevando a escena *Powrot Odysa (El regreso de Odiseo)*, 1981. Lupa también se fijó en la literatura austríaca por primera vez mientras estaba en este teatro de Cracovia. Al crear su trabajo titulado *Miasto snu (Ciudad de sueño)*, 1985, Lupa se inspiró en la novela de Alfred Kubin *Po tamtej stronie (El otro lado)*.

Krystian Lupa se inspiró por primera vez en la obra de Thomas Bernhard en 1992, creando un montaje basado en su propia adaptación de la novela *Kalkwerk*. Esta puesta en escena se ganó rápidamente la reputación de ser un gran tratado metafísico, mientras que la excepcional interpretación lo convirtió en un espeluznante retrato de los sufrimientos mentales y físicos de un hombre que busca significado en un mundo regido por la rutina.

En 1996 lleva a escena *Ritter, Dene, Voss*, de Bernhard (1996) -presentada en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid en el año 2006-, en la que examina los comportamientos rutinarios de tres hermanos, destacando los conflictos emocionales que absorben al aspirante a genio.

Más recientemente, en el Teatr Dramatyczny de Varsovia, Lupa dirigió *Auslöschung / Wymazywanie (Extinción)*, en la programación de la edición 2007 del Festival de Otoño de Madrid y basada en su propia traducción (2001). Se trata de un montaje en el que explora cuestiones sobre la memoria, los intentos de borrar la propia biografía y la habilidad de los individuos para volver a nacer.

En 1997 Lupa puso en escena la comedia *Art* de Yasmina Reza en el Stary Teatr de Cracovia.

También ha llevado al escenario obras de la literatura rusa. Preparó *Bracia (Hermanos)*, basada en *Los hermanos Karamazov*, de Fiodor Dostoievsky. Readaptó esta novela para la escena en 1990 en el Stary Teatr, desarrollando en 1999 una nueva versión que se convirtió en un gran fresco teatral.

También creó una adaptación de *El maestro y Margarita*, de Mijail Bulgakov (Stary Teatr, 2002). Los más recientes proyectos de Lupa han sido montajes titulados *Niedokonczony utwor na aktora wedlug mewy czechowa - sztuka hiszpanka Ysminy Rezy (Trabajo sin terminar para un actor basado en La Gaviota de Chéjov - la obra española de Yasmina Reza)*, estrenada en octubre de 2004 en el Teatr Dramatyczny de Varsovia; y *Zararusta*.

Lupa es un maestro en la creación de realidades internamente coherentes. Traduce y adapta los textos que lleva a escena, diseñando la escenografía y dirigiendo los montajes. En algunos, él mismo aparece en el escenario como narrador. Es capaz de conseguir una inusual unidad de expresión y de crear conceptos marcados por su inmensa claridad y precisión.

Krystian Lupa ha sido galardonado a lo largo de su carrera con importantes premios y distinciones. Entre ellos, la Cruz Austríaca al Mérito, la Orden Francesa de las Bellas Artes y Humanidades, el Premio Ludwik y el Premio del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco por la promoción de Polonia en el mundo.

Texto basado en el CV preparado por Monika Mokrzycka-Pokora para el Adam Mickiewicz Instytut, Polonia.

Más en
www.stary-teatr.pl

FACTORY 2 de Krystian Lupa**Narodowy Stary Teatr**

Dirección, texto y escenografía
Asistencia a la dramaturgia

KRYSTIAN LUPA
IGA GANCZARCZYK
MAGDA STOJOWSKA
PIOTR SKIBA
LUKASZ BANACH
MIECZYSLAW MEJZA

Vestuario
Materiales audiovisuales
Arreglos musicales

Intérpretes

Andy
Paul
Malanga
Ondine
Brigid
Edie
Viva
Ultra
Eric
Nico
Freddie
Holly
Jackie
Candy
Mary
I-Velvet
Andrea
Bailarín tibetano
Periodista
Músico de didgeridoo

PIOTR SKIBA
ZBIGNIEW W. KALETA
KRZYSZTOF ZAWADZKI
ADAM NAWOJCZYK
IWONA BIELSKA
SANDRA KORZENIAK
MALGORZATA HAJEWSKA-KRZYSZTOFIK
URSULA KIEBZAK
PIOTRE POLAK
KATARZYNA WARNKE
BOGDAN BRZYSKI
IWONA BUDNER
BOGDAN BRZYSKI
KRZYSZTOF ZAWADZKI
JOANNA DROZDA
MALGORZATA ZAWADZKA
MARTA OJRZYNSKA
TOMASZ WYGODA
SZYMON KACZMAREK
LUKASZ HOLUJ/ RAFA LIBNER

Ayudantes del director

ZBIGNIEW S. KALETA
JOLANTA DENEJKO
KRYZSZTOF GARBACZEWSKI
SZYMON KACZMAREK
RADEK RYCHCIK

Ayudante de escenografía

NATALIA HORAK

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

FACTORY 2 de Krystian Lupa

Narodowy Stary Teatr

Gazeta Wyborcza, Joanna Targon, 13/03/08

La excéntrica idea de Lupa de montar un espectáculo sobre Warhol y The Factory utilizando el método de Warhol –sin un texto cerrado, apoyándose en actores dispuestos a correr todo tipo de riesgos- ha fructificado en una interpretación maravillosa y dolorosa (...).

El arranque, realista y conversacional, ya presagia que estamos ante una historia sólida sobre The Factory. Entramos en contacto con los personajes principales viendo una película que ahora discuten perezosamente. Se crean relaciones sin sobresaltos, eficazmente. Chistes malos, ironía ligera -¿será eso todo? (...)

Esta presentación inicial –sospechosamente tranquila- del equipo de Lupa que dará vida al grupo de Warhol es necesaria únicamente como introducción para algo más: para crear un doble de The Factory, intentar utilizar los métodos de Warhol, encajar los personajes dentro de la personalidad de los actores para crear híbridos: un poco de aquellas personas, otro de personas actuales. La obra también es un híbrido que resulta de sumar el teatro de Lupa y The Factory de Warhol (...). Lo más importante es que, sin apenas darnos cuenta, lo aceptamos como una manera muy apropiada de acercarnos a Warhol. Si él siempre encontraba algo que mereciera la pena observar en cosas que apenas estaban ocurriendo, nosotros también observamos esos pequeños detalles con satisfacción.

Se recrean los célebres *screen tests*, pruebas a cámara, es decir, caras de actores filmadas, de actores sin escena que representan a los que vemos enfrentarse a la necesidad de aguantar un primer plano. Más allá del alcance de la capacidad humana (o teatral), nos encontramos el monólogo de Brigit –Iwona Bielska- en el que describe la limpieza de un piso, de un baño o la operación de deshacerse de varios objetos por el váter con un detalle enfermizo. Luego están los monólogos de las confesiones de Nico (Katarzyna Warnke), Edie (Sandra Korzeniak), Erica (Piotr Polak). Es fácil reconocer cómo cada uno pone voz a su soledad. Pero ¡cómo está interpretado!: al grano, con simpleza, sin una sola nota falsa, a menudo balanceándose sobre la fina línea que separa lo ridículo de lo serio. Esta atención y agudeza en la mirada nacen directamente de la dirección, resulta obvio que los actores no actúan sin supervisión.

Todos los intérpretes están fantásticos, no nos referimos a interpretaciones individuales brillantes, sino a un equipo de individualidades en perfecta sintonía.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Rodrigo García

www.rodrigogarcia.es

Foto: Javier Marquerie

TEATRO

VERSUS

País: España (Asturias)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Idea y dirección: RODRIGO GARCÍA Intérpretes: PATRICIA ÁLVAREZ, DAVID CARPIO, AMELIA DÍAZ, RUBÉN ESCAMILLA, JUAN LORIENTE, NURIA LLOANSI, DAVID PINO, DANIEL ROMERO, VÍCTOR VALLEJO, ISABEL OJEDA Iluminación: CARLOS MARQUERIE Animación: CRISTINA BUSTO Vídeos: RAMÓN DIAGO Música: TAPE, CHIQUITA Y CHATARRA, DAVID PINO y DAVID CARPIO -ESTRENO EN MADRID-

“DECIMOS QUE LA ESCLAVITUD FUE ABOLIDA, PERO ESO ES FALSO, YO SÉ DE MILLONES DE PERSONAS QUE TIENEN UNA HIPOTECA Y NIÑOS EN EL COLEGIO, Y TIENEN METIDO EN LA CABEZA QUE HAY QUE CAMBIAR CADA RATO DE COCHE...” -Rodrigo García

“Una serie de apuntes, imágenes y acciones, que versan sobre la guerra por la independencia... por independizarse la gente de sus compromisos con los bancos; de los hijos cuando se convierten en nuestros jueces y carceleros y dejan de ser encantadores; de una vida que se repite estúpida y desafiante cada minuto; del precio de la gasolina y de la ofensa constante de la televisión. También sobre las contiendas perdidas frente a la costumbre, y sobre las hostilidades silenciosas en el desayuno, y de la guerra de los camiones de la basura. No faltarán comentarios acerca de la cruzada que la clase dirigente tiene en marcha contra las nociones más elementales de filosofía, ética y conocimiento. Pero en el fondo, la obra cargará sus tintas sobre la lucha íntima por independizarnos de las opiniones que los otros escupen acerca de nosotros sin el menor reparo; meros espejismos, teniendo en cuenta que cada cual morimos solos y ahí es nada... a ver cómo nos apañamos para vivir juntos en paz”. Es el planteamiento de Rodrigo García, autor y director teatral que concibe su obra por y gracias a los actores. Un particular método le hace imaginar las cosas y contárselas a los intérpretes de la peor manera posible, para que nadie pueda copiar su propuesta. La sensibilidad, personalidad, el pasado y las ideas de cada cual perfilarán el aspecto final de la pieza. Sus creaciones están sometidas a una estructura teatral y a unas convenciones que constituyen su propio juego: crear tensión, estirar el modelo teatral para ver hasta dónde aguanta. “Mi obra habla de educación y de la dificultad de vivir juntos sin hacernos mucho, mucho daño. Habla de la necesidad de trascendencia que hay en todo ser humano, mi obra clama por una espiritualidad... laica”.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Rodrigo García es uno de los más notables dramaturgos-directores del cambio de siglo en España. Nacido en Argentina, pero afincado desde muy joven en Madrid, su acercamiento al teatro comienza con obras como *Acera Derecha* (1989), *Prometeo* (1992) o *Notas de cocina* (1995). Él mismo dirigió los estrenos de sus piezas con su compañía La Carnicería. Desde sus primeras puestas en escena, resultó evidente su interés por las artes visuales, especialmente la instalación, así como por la música, las canciones y la gestualidad de los actores. Tras el éxito de *Conocer gente, comer mierda* (1999) y *Haberos quedado en casa, capullos* (2000) en el circuito de salas alternativas, Rodrigo García estrena *Aftersun* (2001). Autor de una dramaturgia corporal que logra un amplio reconocimiento internacional, sus siguientes espectáculos, *Compré una pala en Ikea para cavar mi tumba*, *La historia de Ronald Macdonalds* y *Jardinería humana* han sido presentadas en los principales teatros y festivales europeos, convirtiéndolo también en uno de los artistas con mayor protagonismo de la escena internacional del momento.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español / Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
Del 12 al 15 de noviembre a las 20.00 horas.

Con nombre propio

No hay demasiado que celebrar, nunca lo hubo. Una mirada a la historia entera -o lo que creemos saber de la historia- y nos damos cuenta de que el hombre ha hecho poco digno de evocación. Un bello gesto humano es una isla perdida en un océano de actos repudiados.

Todo gesto que merece celebrarse llega acompañado de cien actos aborrecibles que te dejan perplejo un rato largo. Sales a tomarte una caña y a que te dé el aire, y el sentimiento de fracaso no te suelta.

Conmemorar doscientos o mil años de una hazaña emancipadora tiene algo de obscuro y también su lado imprudente: para empezar, es dar la razón a quienes inventan guerras y no tienen siquiera el coraje de pasearse por el frente. Por si fuera poco, es una exaltación del patriotismo que subraya las hipotéticas diferencias entre los hombres con furia y orgullo lamentables. No creo que Goya, en sus grabados, pinturas o aguafuertes, celebre nada de lo que ve: es un corresponsal espantado que intenta mantener la mente clara y la mano firme.

Para acabar, celebrar cualquier soberanía es machacar sobre un campo trillado hasta la saciedad: ya sabemos que los pueblos no merecen ser esclavos de otros. Y lo repetimos nosotros, mientras sometemos dos continentes enteros en beneficio propio.

Europa ya no puede hablar sin mentir. Y no es fácil, situándose los ciudadanos y sus representantes siempre de espaldas a la filosofía clásica. Pensando de esta forma, lo natural era reunirnos un equipo de artistas en escena y emplear el dinero de la producción para repudiar nacimientos y exaltar la muerte. Y para exaltar nacimientos y repudiar la muerte.

Y de camino admitir LA DUDA como la esencia del ser, hasta confundir conocimiento con ignorancia.

Esta anti-conmemoración de una gesta y de la guerra es a su vez una ingenua -pero no por eso desdeñable- celebración de la vida.

Celebrar la vida y reconocer sus zonas oscuras puede que sea, a fin de cuentas, la única contribución del arte, lo poco que podemos ofrecer a una sociedad que agoniza, entretenida y jocosa.

Rodrigo García

Moralista paradójico, Rodrigo García vuelve a los orígenes del rito teatral -su papel, su impacto, lo que ahí está en juego- activando todos los sentidos del espectador, en el transcurso de una experiencia a la vez íntima y pública.

Este teatro espera, en todos los sentidos de la palabra, una reacción: sensual e intelectual, intempestiva, dubitativa. Podríamos pensar que exagera cuando nos enseña en detalle cómo cavamos nuestras tumbas, ciegamente y a deshora. Pero, ¿es él quien exagera de veras? cuando en realidad se empeña en que el escenario sea el ojo del ciclón, un espacio efímero, depositario del ruido y la furia de nuestras sociedades domésticas y guerreras. Aquí, la exageración es la condición para medir el estado de las cosas.

Rodrigo García obra por la cristalización de los "lugares comunes", busca el contacto con nuestros demonios y demás mitologías contemporáneas. En sus fábulas, muestra cómo la publicidad ha infiltrado todos los lugares de nuestra existencia, sustituyéndose a la política, gobernando detrás de su máscara. Arma y desarma todo lo que creemos conocer pero que sin embargo no queremos ver: nuestra implicación personal creciente en ese sistema. Por eso se le pega la etiqueta de "provocador". ¿Pero no sería tal sentimiento de provocación el signo de que su trabajo despierta nuestra capacidad de ser espectadores todavía vivos, capaces de maravillarnos, de ejercer nuestro juicio, de indignarnos? El juego insolente del teatro contra la seriedad mórbida de la mascarada social.

Rodrigo García avanza sobre el campo minado del mundo, lo imita, lo pone a prueba, en tela de juego, lo exaspera hasta derribarlo sobre el del teatro. De tal salpicar peligroso surge un arte frágil e inquieto, de reflexión y de combate. Rechazando la política del avestruz, nos invita a no perder la esperanza en los encantos de la representación. Como prueba de futuras sublevaciones alegres y emancipadoras.

Desde hace unos años, sabe enfrentar el éxito y las sirenas de la fama mercantil. Irreductible a la moda que lo rodea y lo alaba para mejor denigrarlo después de que pasó la ola, supo frenar la espiral de una producción exponencial y privilegiar la artesanía de un proceso de creación ahondando siempre más profundo.

Es de notar que Rodrigo García, como Swift y Brecht, llama sus espectáculos, vídeos e instalaciones "propuestas". A nosotros nos toca recibirlas y usarlas.

Philippe Macasdar

En el escenario

Rodrigo García, autor, videasta, performer y director de escena

Creador atípico, Rodrigo García conjuga en sus espectáculos elementos del pasado y de la cultura popular actual. Junto con su compañía La Carnicería Teatro, elabora un lenguaje teatral sorprendente donde los cuerpos en movimiento dibujan los nuevos rituales de lo cotidiano. Se considera un hombre de a pie que hace circular con pasión las ideas y las emociones que agitan a la nueva generación, que aprecia sus espectáculos corrosivos e inteligentes.

VERSUS

Rodrigo García nació en Buenos Aires en 1964, hijo de un carnicero y de una verdulera españoles. En Argentina estudió Ciencias de la Información y recibió formación teatral. A mediados de los años 80 se instala en España, donde trabaja en un primer momento como creativo publicitario; en 1989 crea la compañía La Carnicería Teatro, con la que ha puesto en escena, entre otros, los siguientes trabajos:

En algún momento de la vida deberías plantearte seriamente dejar de hacer el ridículo (2007), con Luca Camiletti, Jorge Horno, Agnés Mateus; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Laboratorio Nove y Teatro de la Limonaia de Firenze.

Cruda, vuelta y vuelta, al punto, chamuscada (2007), con Juan Lorient y los murgueros de Buenos Aires; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Festival de Avignon.

2186 (2007), con Juan Navarro, Diane Busatil y Stefano Scodanibbio; música: Stefano Scodanibbio; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: DRO Festival, Italia.

Arrojad mis cenizas sobre Mickey (2006), con Nuria Lloansi, Juan Lorient y Jorge Horno; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro Nacional de Bretagne, Escena Nacional de Annecy, La Carnicería Teatro.

Aproximación a la idea de la desconfianza (2006), con Juanjo de la Jara, Agnés Mateus, Jorge Horno, Jean Benoix Ugeux; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Bonlieu Escena Nacional de Annecy, La Carnicería Teatro.

Accidens (matar para comer) (2004), con Juan Lorient; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro Mercadante de Prato, La Carnicería Teatro.

Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta (2004), con Gonzalo Cunill; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: La Carnicería Teatro.

Agamenon (2004), con Rubén Ametllé, Gonzalo Cunill, Nico Baixas, Anne Maud Meyer, Juan Navarro y Stanstill; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro di Nápoles- Fondazione Orestidi, Gibellina Sicilia.

Rey Lear (2004), Comédie de Valence, Francia, con Nicolas Bouchaud, Marc Bodnar, Angélique Colaisseau, Frédérique Loliee, Anne-Maud Meyer; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Comedie de Valence-Centre Dramatique National Drôme-Ardèche, Valence.

Jardinería humana (2004), con Idurre Azkue, Nico Baixas, Teo Baró, Sonia Gómez, Núria Lloansi y Angélica Riquelme; textos, dirección escénica, escenografía: Rodrigo García; producción: Coproducción Théâtre National de Bretagne-Rennes, Théâtre de la Ville-Paris, Festival d'Automne-Paris, Le Cargo-Maison de la Culture de Grenoble TNT-Théâtre National de Toulouse Midi Pyrénées.

La historia de Ronald MacDonaldis (2003), con Rubén Ametlle, Juan Lorient y Juan Navarro; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Citemor 2002 Portugal y la Carnicería Teatro.

Compré una pala en IKEA para cavar mi tumba (2003), con Patricia Lamas, Juan Lorient, Rubén Escamilla, Ana María Hidalgo; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: La Carnicería Teatro, INAEM, Comunidad de Madrid.

Les cons (2001); texto, espacio, iluminación y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro Saint Gervais Genève, Bonlieu Escena Nacional de Annecy.

A veces me siento tan cansado que hago estas cosas (2001), con Rubén Ametllé, Nico Baixas, Juan Navarro, Rubén Escamilla y Standstill; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Sitges Festival Internacional.

Somebody to love (2001), con Miguel Ángel Altet, Gonzalo Cunill, Juan Lorient, Jimmy y el perrito; espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Festival La Alternativa, Madrid.

Creo que no me habéis entendido bien (2001), con Marcial di Fonzo Bo y Boris; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro de Les Lucioles y los Encuentros de Pont a Mouson, Francia.

Rodrigo García y La Carnicería Teatro han realizado también las siguientes instalaciones: *Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta*, Casa de América, Madrid (2004); *Vasos de agua para soñar*, Kunsten Festival, Bruselas (2002); *Gilipollas tú, gilipollas yo*, Sala Cuarta Pared, Madrid (1997); *Hamlet*, Audiovisual Experimental Festival (AVE), Arnhem, Holanda (1993); *Dime poesías-boxea*, Espacio Arte, Teatro Pradillo, Madrid Atelier-MOMA, Valencia (1993).

Más en

www.rodrigo-garcia.es

VERSUS

Rodrigo García

Idea y dirección
Intérpretes

RODRIGO GARCÍA
PATRICIA ÁLVAREZ
DAVID CARPIO
AMELIA DÍAZ
RUBÉN ESCAMILLA
JUAN LORIENTE
NURIA LLOANSI
DAVID PINO
DANIEL ROMERO
VÍCTOR VALLEJO

Iluminación
Animación
Videos
Música

ISABEL OJEDA
CARLOS MARQUERIE
CRISTINA BUSTO
RAMÓN DIAGO
TAPE
CHIQUITA Y CHATARRA

Director técnico
Sonido
Producción

DAVID PINO
DAVID CARPIO
ROBERTO CAFAGGINI
MARC ROMAGOSA
MÓNICA COFIÑO
MARIATE GARCÍA
JAVIER MARQUERIE
BELÉN MONTOLIÚ

Fotografías
Vestuario

Producción Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)
Con la colaboración de: Laboral Teatro, Gobierno del Principado de Asturias
Estreno organizado por: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) Consorcio
para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812
Participa: Festival Iberoamericano de Teatro (Cádiz)

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

VERSUS

Rodrigo García

El Periódico, 03/05/08, Inma Fernández

Entrevista a Rodrigo García

Soy duro porque crecí entre chabolas

P. Ocio consumista y soledad. ¿Es lo que intenta reflejar en su obra?

R. Sí, la soledad es uno de los temas de mis trabajos. Cada día morimos, y cada uno se enfrenta a su muerte solo. Todos estamos solos y planteo las dificultades de vivir juntos para distraernos de esa muerte diaria. Por eso en mis obras no hay diálogos, son monólogos.

(...)

P. ¿Qué es para usted el arte?

R. Es entregar al público lo infrecuente; lo cotidiano ya lo conocen. Busco el conflicto con el público; a mí no me sirve el teatro convencional y sólo pido libertad para crear. A mis alumnos les digo que no copien obras, que escriban las suyas propias, que hablen de su cotidianidad.

P. Los golpes de agresividad en sus piezas, ¿son herencia de la carnicería familiar en la que trabajó?

R. No, creo que si tengo algo de violento y duro es porque crecí en un barrio de chabolas marginal. Mis colegas eran albañiles o ladrones. Tuve que buscarme la vida, salir de allí gracias a mi afición por la cultura.

P. Su obra se programa en el ciclo de autores radicales. ¿Le molesta?

R. En París hemos llenado quince días una sala de 800 personas. España es muy conservadora. Yo expreso lo que pasa en la sociedad, no soy radical.

(...)

El País, 15/01/06, Beatriz Bergamín

Rodrigo García logra conformar espectáculos que aparentan caóticos pero respiran de una coherencia plena, donde aparecen la infancia, la muerte, la familia, los dibujos animados, los excrementos, Goya, Borges, Videla, gente desnuda que se viste de cemento con cristales, gente que nace para pegar y otra que nace para recibir, música, el mono naranja de Guantánamo, la sodomización y la comida, mucha comida... y la basura. El autor y director de escena está inmerso, con su compañía La Carnicería Teatro, en una larga e intensa gira internacional (...)

En los montajes de Rodrigo, los actores utilizan sus propios nombres, apelan al espectador, lo implican con cómplice sensibilidad o lo ignoran, provocadores. Hay situaciones carcajeantes, vomitivas o melancólicas. Hay palabras poco complacientes, a ratos lúdicas y siempre directas. Palabras en acción, porque... cuando la locura es verbal se tolera y aplaude. Hay música, taladradoras, ópera, silencio espeso; hay monólogos magistrales, los que García escribe para destripar la realidad y para hundirse en lo cotidiano sin rozar jamás la vulgaridad. "Hemos intentado intercambiar con la gente miradas desacostumbradas sobre tantas cosas...". La violencia, en las creaciones de García, no grita, se expone plena de inteligencia y, ante todo, contemplarla no consuela el alma. Un pez dentro de una pecera de la que se succiona el agua. Una coca-cola cuyo líquido burbujeante se introduce por el ano. Y las marcas de ropa, de tabaco, de coches... que quedan grabadas en la piel de los actores. Cada imagen, cada acción en el teatro de Rodrigo García parece estar diciendo: ¿estáis ahí?

Los espectadores se revuelven por dentro. "Hago mis creaciones para gente como yo, una minoría cultivada inoperante, patética... todos leen los mismos autores malditos. Gente que tiene dinero para la compra, que habla de arte y que no corre peligro". Así ironiza García sobre sí mismo. El teatro es su célula de resistencia real, porque Rodrigo es un atípico agitador que mezcla apasionadamente lo ritual con lo cotidiano, lo biográfico con lo universal. Su valor más poderoso sea tal vez el más arriesgado, trabajar sin fórmulas. En cada obra que crea se reinventa pero cada una de ellas existe gracias a las demás. Es elástico y sus propuestas, sus instalaciones, sus vídeos, su teatro están biológicamente vivos. En su implacable mirada hacia lo contemporáneo y en especial hacia la sociedad de consumo, García propone una acción: hablar de las cosas de las que es mejor no hablar y atreverse a decir para atreverse a pensar. Y pensar, en el teatro de Rodrigo García, es político y es poético.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Marche la Route
http://marchelaroute.free.fr

Foto: Marche la Route

MÚSICA-TEATRO

Paris Bukarest Nathalie Joly canta a Maria Tanase

País: Francia | Idioma: francés y rumano | Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

Dirección y composición: MAURICE DUROZIER Interpretación, idea y adaptaciones: NATHALIE JOLY Acordeón y arreglos: THIERRY ROQUES Técnico: BISHOP -ESTRENO EN ESPAÑA-

“ME PARECIÓ ESENCIAL TRABAJAR SOBRE UNA PIEZA QUE ABORDARA LOS TEMAS DE LA MEMORIA Y LA TRANSMISIÓN...” - Maurice Durozier

Maria Tanase (1913-1963) era una niña cuando aprendió las canciones que entonaban los trabajadores cingaros de Bucarest, contratados por sus padres agricultores. Tenía treinta y cinco años cuando su voz se escuchó por primera vez en la radio rumana. Y treinta y siete cuando todas sus grabaciones fueron destruidas y vetadas del panorama escénico por causas políticas. Murió con cuarenta y nueve años y aún hoy es idolatrada en Rumanía como la memoria cantada de la vorágine histórica del siglo XX y conocida popularmente como la Edith Piaf del este de Europa.

Rememorando el Bucarest cosmopolita de los años treinta y cuarenta, la cantante francesa Nathalie Joly lleva a escena un repertorio cingaro de baladas y leyendas populares. Canciones que hablan de la opresión, de los grandes amores, del dolor de la pérdida, de los destinos trágicos y las existencias épicas.

Sobre el escenario, una mesa, una silla y un acordeón. Un espectáculo lleno de melancolía, recuerdos del cabaret y diversidad para testimoniar el punto de encuentro, pero también de fractura, entre Oriente y Occidente. Tal y como dice su director, Maurice Durozier, “es a la vez la sabiduría y el conocimiento afilado de los miedos y las pasiones humanas de los pueblos nómadas rumanos lo que me ha llevado a restituir esta evocación de Maria Tanase”.

Paris Bukarest -del que también se ha publicado un CD y que ha sido distinguido con un Label Francophonie- se estrenó en el Instituto Francés de Casablanca en el año 2006 y ha estado de gira en el Festival de Avignon, el Festival Underground de Transilvania, el Instituto Francés de Bucarest y en la capital de Afganistán, entre otros muchos lugares.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

A lo largo de su carrera artística, Nathalie Joly se ha inspirado en la combinación de narración y música para crear espectáculos en los que alternan composiciones inéditas y canciones de repertorio de los años treinta y cuarenta. Entre sus piezas encontramos *Je sais que tu es dans la salle*, sobre Yvonne Printemps y Sacha Guitry; *J'attends un navire* y *Cabaret de l'exil*, sobre Kurt Weill y *Cafés Cantantes*, con canciones de superstición andaluzas. Acaba de crear con motivo del ciento cincuenta aniversario del nacimiento de Freud y por encargo de la Société Psychanalytique de París, *Je ne sais quoi*, que se representará en noviembre y diciembre de este año en el Théâtre de la Tempête de París. Entre otros galardones, esta actriz y cantante ha obtenido por unanimidad el Primer Premio de Canto en el CNR de Boulogne Billancourt. También ha trabajado con directores como P. Adrien, M. Rostain, A. Françon, M. Durozier y L. Wurmsler, así como con compositores como M. Ohana, C. Sebille y P. Legoff. Sus espectáculos, en la frontera entre el teatro y la música, llevan a escena a personajes que recuerdan la tradición del cabaret. Su búsqueda abierta a las culturas del mundo ha dado lugar a una película documental titulada *Tashakor*, realizada en Kabul, Afganistán.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro del Instituto Francés
Tel. 91 700 48 00
www.ifmadrid.com
Día 13 de noviembre a las 20.30 horas.

PARIS BUKAREST, Nathalie Joly canta a Maria Tanase

Con nombre propio

Me pareció esencial trabajar una pieza que abordara los temas de la memoria y la transmisión. Paradójicamente, son los gitanos quienes, a pesar de su marginación, poseen las claves de la canción popular rumana. Es un pueblo de transmisores. A lo largo de muchos viajes por los países del Este, y especialmente en Rumanía, he tenido la oportunidad de conocer familias de músicos que son invitadas a tocar en todas las ocasiones importantes de la vida, bodas, funerales, fiestas de iniciación. Es a la vez su sabiduría y su conocimiento afilado de los miedos y pasiones humanas lo que he intentado recuperar en esta evocación de Maria Tanase.

Maurice Durozier

Revisar las referencias artísticas del pasado resulta siempre un desafío y, a veces, una verdadera obra de creación. Maria Tanase, cantante mítica para los rumanos, joven de origen modesto con aspecto de reina, continúa siendo, tras su prematura desaparición en 1963, una gran artista por descubrir. Su repertorio, que reúne la mayor parte de las canciones populares rumanas recogidas en todas las regiones de su país, transmite, sin embargo, una singular impresión de coherencia, bajo el efecto de remodelación del material sonoro extremadamente diverso realizado por una inteligencia artística asombrosa.

La proeza de Nathalie Joly es muy real: formada en la escuela musical clásica occidental, se sumerge en un fondo de sensibilidad musical ancestral casi sin referencias para el oído francés. Un rumano la escuchará maravillado. Incrédula al principio, será rápidamente conquistada por este reencuentro consigo misma en un espejo tan improbable, como si percibiera en los espejos de Versalles el espectro de un campesino rumano surgido de un pasado remoto.

El público francés tiene ante sí un nuevo territorio: la línea melódica, tan exuberante y otra, ni exótica ni verdaderamente familiar, que recuerda a veces ciertas composiciones de Georges Enesco o de Béla Bartók; la poesía dura del texto; un universo humano desvanecido para siempre, con sus formas de vida y de morir cotidianas, pero en todo momento apasionadas. La interpretación de Nathalie Joly y de Thierry Roques nos invita a una especie de choque temporal. ¡Déjense llevar! ¡Hay felicidad por descubrir!

Vasili Popovici, embajador de Rumanía en el Reino de Marruecos

En el escenario

La compañía Marche la Route

La compañía Marche la Route, creada en 1994, imagina espectáculos en torno al patrimonio de la canción de los años 30 y 40 de Francia y otros países, y a un repertorio inédito de composiciones. Se dirige al gran público y realiza acciones pedagógicas alrededor de la canción francesa y el teatro, tanto en Francia como en Marruecos, España, Alemania y Afganistán.

Entre sus trabajos se encuentran *Je sais que tu es dans la salle* (1994), *Surabaya trio* (1995), *J'attends un navire* (1996), y *Cabaret de l'exil* (2003), las tres en torno a Kurt Weill, *Cinq sur moi-conjuration lyrique* (1999), *Cafés cantantes, chansons de superstitions* (2003), *Paris - Bukarest* (2006) y *Je ne sais quoi*, sobre Yvette Guilbert y Freud (2007-08).

Maurice Durozier, director, actor, compositor

Maurice Durozier recibió el Premio Villa Médicis Hors les murs por su obra *Kalo*, sobre la historia de los gitanos. Forma su compañía Les voyageurs de la nuit en 1991. Recibe una beca de la Fundación Beaumarchais para escribir *Brûleur de planches*, obra que también dirige. Más tarde crea *Cabaret ambulante*, premiado por el programa En quête d'auteur AFAA-Beaumarchais en 1998; recibe una beca de creación del C.N.L. (Centre National du Livre) para escribir *Désirs de mer y La calma de la mar*.

Actor permanente del Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine, interpreta a Shakespeare, Eurípides, Esquilo y Hélène Cixous y, desde 2003, *Le dernier caravan sérail y Les éphémères*. Director de los grupos *Bratsch (Ecoute-ça chérie, La vie, la mort, tout ça, Ça s'fête)* e I Muvrini (*Cyrius, Jean Claude Meurisse*, Les Nuits de l'auditorium de Lyon, la Nuit Tsigane au cirque d'hiver), Durozier compone las canciones de *Cafés cantantes y Paris Bukarest* para Nathalie Joly. También ha puesto en escena *Romeo y Julieta* en Barcelona en catalán, y en Kabul en persa para el Segundo Festival Afgano de Teatro.

PARIS BUKAREST, Nathalie Joly canta a Maria Tanase

Thierry Roques, acordeonista

Thierry Roques ha acompañado al acordeón a grandes nombres de la canción francesa, como Serge Reggiani -durante veinte años-, Cabrel, Renaud, Jean Guidoni, Romain Didier, Guy Béart, Régine, Mireille Mathieu, Pierre Perret (seis discos), Alain Léprest, Mouron, etc. Realiza giras con Enrico Macias, Passionaria, Madier, Xavier Vidal o Guillaume López. Lo encontramos con regularidad sobre los grandes escenarios parisinos: Bataclan, Olympia y Bobino. Thierry Roques está abierto a todas las músicas del mundo, ha actuado en Marruecos, Israel, Japón, Canadá, Estados Unidos, la ex URSS, entre otras. Toca con Djamel Allam y Jairo Françoise Kucheida. Acompaña a Nathalie Joly en sus creaciones desde 2004: *Cafés cantantes* y *Paris Bukarest*.

Más en

<http://marchelaroute.free.fr>

<http://myspace.com/nathaliejoly>

PARIS BUKAREST, Nathalie Joly canta a Maria Tanase

Marche la Route

Dirección y composición
Interpretación, idea y adaptaciones
Acordeón y arreglos
Técnico

MAURICE DUROZIER
NATHALIE JOLY
THIERRY ROQUES
BISHOP

Producción: Marche La Route e Institut Français de Casablanca

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

PARIS BUKAREST, Nathalie Joly canta a Maria Tanase

Marche la Route

Libération, 16 /9/06, François-Xavier Gómez

Los tesoros de Rumanía llevados a escena en un decorado de cabaret minimalista
Nathalie Joly tras los pasos de Maria Tanase

Tan insólito como anuncia su nombre, el Passage vers les étoiles es una sala íntima oculta al fondo de un callejón en el distrito 11 de París. Estos días, una hermosa sorpresa espera a los curiosos que se acerquen por allí. Nathalie Joly celebra la memoria cantada de Maria Tanase, idolatrada todavía por los rumanos 49 años después de su muerte. Una vida breve e intensa atravesada por las convulsiones de la historia: la guerra y la sucesión de regímenes, de la monarquía al comunismo pasando por el fascismo.

Nathalie Joly rechaza cualquier tentación biográfica para convertirse en la intérprete de Maria Tanase, tanto de sus canciones como de sus sentimientos, en un decorado de cabaret minimalista (una mesa, una silla, un biombo). Las canciones (a menudo *doina*, un estilo musical rumano cercano al *blues*), traducidas al francés, evocan la embriaguez, los matrimonios forzados, la vida gitana o el mal de ojo sobre un rival.

En el repertorio se cuelan composiciones originales, firmadas por la cantante y su director de escena Maurice Durozier, lo que explica el París del título. El espectáculo aviva, extravagantemente, la fascinación que ejercía antes de la guerra el mundo de los Balcanes.

Nathalie Joly interpreta, pero se cuida de no imitar a su modelo, a la que escuchamos en un momento del espectáculo: una voz grave y cansada, con poderes narcotizantes (de ahí que la compararan con Marlene Dietrich). Al acordeón, Thierry Roques despliega una bella gama de colores; la melancolía balcánica, el *swing* gitano y un toque realista que nos trae a la mente su trabajo con Serge Reggiani o Jean Guidoni.

Después de interesarse por los cafés cantantes andaluces o los cantos de superstición, Nathalie Joly profundiza en su exigente recorrido. Esta etapa rumana, por la emoción y el encanto que desprende, merece interesar a una gran cantidad de público.

Le Figaro, 16/9/06, Bertrand Dicale

El encanto del tiempo del lobo

(...) Maria Tanase ha encarnado el alma rumana convirtiéndose en una de las grandes voces de la música popular del siglo XX (...) Nathalie Joly le dedica un espectáculo que mezcla adaptaciones de clásicos de Maria Tanase y títulos originales. Se trata de canciones pobladas por hombres de bigote negro, chicas que se entregan a cambio de un vestido de tafetán, promesas que se ha llevado el viento y maldiciones cumplidas... Estas canciones, que provienen de un tiempo en el que todavía era posible tropezarse con un lobo, poseen un aliento vital único (...) Thierry Roques (sí, el de Francis Cabrel o Renaud) envuelve la atmósfera musical en sentimiento, latidos de corazón, temblor de labios que intentan sonreír. Y, como Nathalie Joly es una intérprete experimentada, nos reencontramos con el encanto atemporal de este repertorio.

Le Point, 16/9/06, Valeria Marin La Meslée

Emoción garantizada al escuchar las canciones de Maria Tanase en este espectáculo de aires gitanos puesto en escena por Maurice Durozier (Bratsch e I Muvrini) para el dúo del acordeón de Thierry Roque y la voz de Nathalie Joly. La cantante se convierte en una intérprete sobresaliente en la piel de la apodada "Piaf rumana". Un hermoso viaje.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Grupo de Rua

www.grupoderua.com

Foto: A.v. Koij

DANZA

H2

País: Brasil | Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio)

Coreografía: BRUNO BELTRÃO Bailarines: BRUNO DUARTE, BRUNO WILLIAMS, DANILO D'ALMA, EDUARDO HERMANSON, FILIPI MORAIS, GLISON NASCIMENTO, HUGO OLIVEIRA, KLEBER GONÇALVES, KRISTIANO GONÇALVES, LUIZ CARLOS GADELHA y THIAGO ALMEIDA Producción ejecutiva: MARIANA BELTRÃO Asistente de coreografía: GABRIELA MONNERAT Escenografía: GUALTER PUPO Asistente de escenografía: DENNIS NETO Iluminación: RENATO MACHADO Vestuario: MARCELO PIES Banda sonora: BRUNO BELTRÃO con canciones de CQMD, NANÁ VASCONCELOS y RIMSKY KORSAKOV Diseño: THIAGO HORTALA y BRUNO BELTRÃO Animaciones de vídeo: LIANA BRAZIL y RUSS RIVE Proyecciones: MARCELO CARVALHO y STEFAN PFAFFE -ESTRENO EN MADRID-

“CONSIGUE UNA DANZA NUEVA, HÍBRIDA, LLENA DE INTERROGACIONES Y CAMBIOS...” - Sonia Schoonejans, bailarina y coreógrafa
H2 es *hip hop* pero no es sólo *hip hop*. En *H2* hay *top rock*, *popping*, *foot work* y *street dance*. Pero no es lo único que hay. Más allá de las figuras emblemáticas de las danzas callejeras, más allá de la virilidad explosiva de estos universos dancísticos, *H2* trasciende todos los límites y sorprende por su hibridez y acercamiento a la danza contemporánea. Suena *El vuelo del moscardón* de Nikolai Korsakov. Suena la percusión de Naná Vasconcelos. Suenan los franceses de CQMD. Un ciclorama blanco se ilumina al ritmo de los bailarines. Luces verdes y violetas. Al fondo, una frase: “Hip hop loves the beat of music”. Los bailarines de Grupo de Rua vuelan, caen, se levantan. Conducidos por una espectacular fuerza motriz alternan equilibrio, poesía y velocidad en una coreografía que muestra la belleza del infinito potencial del *hip hop*, una vez liberado de prejuicios y etiquetas. *H2* es la quinta pieza del coreógrafo brasileño Bruno Beltrão. Doscientos cincuenta candidatos se presentaron a las audiciones en Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Belém do Pará y Curitiba. De ellos, sólo doce bailarines de la calle fueron seleccionados para interpretar esta pieza de la que la crítica ha dicho que “consigue, en dos minutos, convertir a un público heterogéneo en un muro de aplausos”. Coproducida por Springdance Festival, Hebbel Theater, Kunstenfestivaldesarts, Wiener Festwochen, Le Festival d'Automne à Paris y La Ferme du buisson, *H2* se estrenó en el Springdance Festival de Utrecht en abril de 2005.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

El Grupo de Rua fue fundado en julio de 1996 por los coreógrafos Bruno Beltrão y Rodrigo Bernardi. Durante sus primeros años estuvo integrado por jóvenes estudiantes de danza que participaban frecuentemente en festivales de Río y en diversos eventos y programas de televisión. Desde su fundación combinan la vivencia intensa del universo del *hip hop*, las técnicas del *street dance* y la voluntad de trabajar ambos géneros fuera de los límites de su definición tradicional. En el año 2000, Bruno Beltrão ingresa en la Facultad de Danza de la Universidad de Río de Janeiro, donde entra en contacto con herramientas e ideas nuevas que reestructuran su entendimiento del *hip hop*. En 2001 la compañía recibe el encargo de crear un trabajo para Duos de Dança no SESC en Río de Janeiro. *Do Popping ao Pop* sirvió de tarjeta de presentación de Bruno y la compañía y fue un punto de inflexión en la trayectoria de Grupo de Rua. Otras de las piezas del grupo son *Eu e meu coreógrafo no 63* (2001), *Too Legit to Quit* (2002) y *Telesquat* (2003). Han presentado sus trabajos en más de veinte países, entre ellos Portugal, España, Francia, Alemania, Japón, Corea, Marruecos, Egipto y Jordania.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Albéniz
 Tel. 91 531 83 11
www.madrid.org/clas_artes
 Días 13 y 14 de noviembre a las 20.30 horas.

Con nombre propio

Gracias a Dios por los besos del *hip hop*

Hip hop loves the beat of music es proyectado en el enorme ciclorama del Teatro Municipal de Río de Janeiro.

Nunca había entrado aquí. La opulencia del Municipal contrasta con la ropa *casual* del público. Asistir a una obra del 14º Panorama 2005 cuesta sólo un real, con la expectativa, absolutamente cumplida, de democratizar el acceso al espectáculo y así, por ejemplo, atraer a la juventud a las austeras sillas del bellissimo Municipal, donde el exceso de mármol casi hiere la vista en el grandioso atrio de entrada, elevado por una escalinata imborrablemente gastada por los pasos vagos de generaciones y generaciones de amantes de las artes escénicas.

Hoy, los Gucci de tacones de quince centímetros han sido cambiados por zapatillas deportivas y chanclas. El ruido de la suela que derrapa en el mármol nos transporta inmediatamente a la atmósfera de la función del Grupo de Rua de Niterói, donde la explosión enérgica del *hip hop* convive con elementos propios de la danza contemporánea.

Confieso que estoy receloso. Creo que, frecuentemente, el *hip hop* cae en lugares comunes que lo restringen demasiado, además de que posee un imaginario machista que, a mi modo de ver, representa un retroceso en la manifestación urbana de la danza.

Pero el joven coreógrafo Bruno Beltrão se queja de lo mismo, dice que el impacto de la danza era fuerte pero que le faltaba contenido e innovación. “Era como un perro haciendo trucos” y promete que, con este espectáculo, ataca “los prejuicios y el machismo del movimiento *hip hop*”.

Me ha convencido. Bruno promete una gran sorpresa. ¡Ok! Yo voy, pero voy desconfiado. Voy sólo porque el espectáculo es bailado por chicos de la calle que vienen de Belo Horizonte, Curitiba, Belén, São Paulo y Río de Janeiro, y como yo me siento cada vez más interesado por la función social del arte me desplazo sin resistencia al bello teatro de Cinelandia. Sólo que voy un poquito desconfiado.

Sonia Sobral, una vez más, consiguió lugares óptimos para el público. Nos sentamos. Las luces bajan casi inmediatamente. En el enorme ciclorama del Teatro Municipal de Río de Janeiro se lee *Hip hop loves the beat of music*, el sonido de los violines invade la sala. La luz es bella. Diseña grandes cuadrados de luz, como si fuesen grandiosas ventanas para el exterior. No hay el exceso de sonido que yo esperaba en un espectáculo de danza callejera. Los cuerpos de tres bailarines se mueven con total gracia y vigor durante algunos minutos. Los aplausos son ensordecedores.

En el enorme ciclorama del Teatro Municipal de Río de Janeiro se lee *Hip hop loves the beat of*. En un silencio opresivo, un solo bailarín vestido de verde baila y ya poco interesa si la raíz de los movimientos reside en el *hip hop*, en cualquier manifestación popular de la danza o donde sea. Importante es que la soledad de las calles, hermana siamesa de la soledad de las grandes mansiones de la Carretera de Canoas, comienza a arrastrarse por los dorados de la sala del bellissimo teatro. Cuando la luz se apaga sobre aquel cuerpo verde, seco, no hay palmas que consigan llenar el silencio que se alojó dentro de mi pecho. ¡Y son muchas! ¡Y son tantas!

En el enorme ciclorama del Teatro Municipal de Río de Janeiro se lee *Hip hop loves the beat*. Espero, por fin, un sonido más semejante a lo que creo conocer del *hip hop*. ¡Esta vez, necesito descaradamente ruido! Pero el joven coreógrafo de Niterói no me quiere dar tregua y de nuevo, un único muchacho mueve su cuerpo de ángel inquieto que va siendo conducido por los sonidos fuertes que, de cuando en cuando, se escuchan del silencio. Pero lo hace muy lentamente, sin reglas y el cuerpo actúa en consonancia con esa tardanza, con esa falta de reglas. Parece moverse a cámara lenta. Yo mismo comienzo a respirar más despacio, a vivir más despacio, a soñar más despacio guiado por aquellos sonidos secos que muy despacio me llevan por caminos que no sé si son de tranquilidad o si son de angustia.

En el enorme ciclorama del Teatro Municipal de Río de Janeiro se lee *Hip hop loves* y, señores míos, yo no sabía a lo que venía. Los doce chavales cuyas edades andarán entre los dieciocho y los veintidós años se dirigen al centro del escenario, miran al público y, por parejas, se besan ardientemente. Un beso prolongado, apasionado, muy bello. Hay dos o tres personas entre el público que silban, pero el beso tarda y el silencio vuelve a reinar indecorosamente. Es que no estamos hablando de bailarines con muchos años de escuela, o de actores cuya distancia con relación a los personajes hace todo un poquito más estético. Nada del pensamiento *fashion* y comprometido de los artistas. Aquí son chicos callejeros, en el ápice de la afirmación de su virilidad. Jóvenes procedentes de un medio machista y que saldrán perjudicados por el *hip hop*. Jóvenes que volverán a la calle e, ineludiblemente, oirán muchas cosas que tal vez prefiriesen no oír por culpa de aquel beso. Yo me quedo emocionado con tanta disponibilidad y, sinceramente, creo que allí, en aquel escenario carioca, se ha hecho más contra la homofobia que en miles de charlas, encuentros y manifestaciones sobre el asunto.

En el enorme ciclorama del Teatro Municipal de Río de Janeiro se lee *Hip hop*. Uno de los chicos corre hacia atrás. Parece que está siendo perseguido. Otro bailarín no se mueve. De pronto en el enorme ciclorama del Teatro Municipal de Río de Janeiro se lee solamente *hip* y yo ni me di cuenta que se había borrado el *hop*. Aquel muchacho que corre para atrás y para atrás y para atrás, carga con tanta pérdida, tanto desamparo que yo también me descubro en aquel mismo escenario andando para atrás y para atrás. El otro muchacho que conmigo divide el escenario permanece en una inmovilidad inmutable que potencia mi sensación de desamparo. Entra un mulato vestido de rojo. Trae con él mucho sentido del humor que sólo sirve para descuadrar aún más mi desamparo.

H2

Por fin ya es toda la compañía que, con movimientos repetitivos, hace que mi desamparo se propague por los dorados de la sala del bellissimo teatro. Y la luz se apaga definitivamente. Y finalmente los aplausos rompen el silencio. Yo aplaudo frenéticamente. Aplauo los silencios, aplaudo los desamparos, aplaudo el pensamiento que implica todo el espectáculo y que hace que el *hip hop* se transforme en un lenguaje lleno de vitalidad y de comunicación, pero, por encima de todo, aplaudo aquel beso osado, valiente, sin pudor. Lo aplaudo porque creo que sobre las tablas de cualquier escenario se puede cambiar el mundo. ¡Y después de muchos besos como este, el mundo será seguramente un lugar mejor!

Tiago Torres da Silva*

Beltrão

El *hip hop* ha puesto en órbita un vocabulario rico e innovador. Necesitamos ahora poner al *hip hop* en tela de juicio. Distanciando y desmenuzando su vocabulario, podemos descubrir una nueva estética. Es exactamente la apuesta de Bruno Beltrão con su reciente creación *H2*. Quinta pieza de este joven coreógrafo brasileño de gira en Europa con su compañía, alterna momentos de verdadera interpretación física con el análisis y el distanciamiento. Acompañado por un equipo de diciséis chicos, al que pertenece el propio Beltrão, esta lenta deconstrucción de las figuras emblemáticas del *hip hop* y la interrogación que se deriva de ella manifiestan una voluntad de sobrepasar los límites del género, a menudo confinado a ejercicios de virtuosismo individual y prisionero del ritmo musical. El propósito es inteligente y está notablemente dirigido. Aporta una danza nueva, híbrida, plena de interrogaciones portadoras de cambios.

Sonia Schoonejans, bailarina y coreógrafa

Más en

www.grupoderua.com

* Tiago Torres da Silva nació en Lisboa en 1969. Escritor y director teatral, hace ya algunos años que divide su actividad entre Portugal y Brasil, donde dirigió a Bibi Ferreira y vio sus poemas grabados por Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Zeca Baleiro, Zélia Duncan, Ná Ozzetti, Mônica Salmaso, entre otros muchos.

Grupo de Rua

Coreografía
Bailarines

BRUNO BELTRÃO
BRUNO DUARTE
BRUNO WILLIAMS
DANILO D'ALMA
EDUARDO HERMANSON
FILIPI MORAIS
GLISON NASCIMENTO
HUGO OLIVEIRA
KLEBER GONÇALVES
KRISTIANO GONÇALVES
LUIZ CARLOS GADELHA
THIAGO ALMEIDA
MARIANA BELTRÃO
GABRIELA MONNERAT
GUALTER PUPO
DENNIS NETO
RENATO MACHADO
MARCELO PIES
BRUNO BELTRÃO
CQMD
RIMSKY KORSAKOV
THIAGO HORTALA
BRUNO BELTRÃO
LIANA BRAZIL
RUSS RIVE
MARCELO CARVALHO
STEFAN PFAFFE
DANNI CAMILO
ANA CASTRO

Producción ejecutiva
Asistente de coreografía
Escenografía
Asistente de escenografía
Iluminación
Vestuario
Banda sonora
Con canciones de

Diseño

Animaciones de vídeo

Proyecciones

Asistentes de producción

Producción: Grupo de Rua de Niterói, Brasil

Coproducción: Springdance Festival, Kunsten Festival des Arts, Hebbel-am-Ufer, Tanzhaus NRW, La Ferme du Buisson, Festival d'Automne à Paris.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

H2

Grupo de Rua

Süddeutsche Zeitung, 13/5/2005, Eva-Elisabeth Fischer

Bruno es como uno se lo imagina, delicado, de ojos castaños. Sentado, intercambia ideas con su portátil. Bruno Beltrão, de Río de Janeiro, no hace música y ya no baila. Él es coreógrafo y hace *hip hop* de manera impresionantemente inteligente. Más exactamente: algo que rebasa el *hip hop*, *hip hop* más allá del *hip hop*. Trabaja el *hip hop* a través de los medios del teatro contemporáneo, y lo utiliza como una técnica ultramoderna con una incansable reserva de movimientos. Lo transforma echando mano de dos sencillos recursos: separando la música y colocándola en otro contexto. Remueve el pulso mecánico, parámetro eternamente igual, y encara el *hip hop* como investigación artística, y cree que esta le ocupará, como mínimo, los próximos diez años.

Probablemente por el hecho de que Beltrão no es bailarín, entra en los cuerpos en movimiento a través de la cabeza. Cosas así sorprenden siempre en países de lengua alemana, aún más cuando proceden de un coreógrafo de Brasil, donde las personas, ininterrumpidamente, bailan samba semidesnudas.

Pero desde hace veinte años florece en Brasil la teoría paralela a la práctica sensual. Helene Katz, soberana de la danza teatral contemporánea brasileña, teniendo São Paulo como referencia, construyó la base teórica que ofrece hoy día, en todo Brasil, el correcto punto de partida: semiótica de la danza.

Los estudios académicos de Arte y Danza provocaron una explosión dentro de la cabeza de Bruno Beltrão. La universidad significa para él, hoy, con veinticinco años, la hora de los cambios: "De repente tuve ideas y fundamentos filosóficos entre mis manos para poder estructurar y ordenar todo lo que pasaba a mi alrededor". Echó un vistazo a la calle. Vio a los bailarines de *break dance* y quiso dar un nuevo significado a las señales. Participó en concursos de *hip hop*. Y todo le parecía muy aburrido. Había un potencial que se disipaba después del mismo ritual de siempre. El *hip hop* era masculino. Y los pavos reales orgullosos que competían entre sí intentaban mostrar cuál de ellos era capaz de abrir como un abanico la cola más bella.

De las enormes radios portátiles llegó el ritmo para los chicos de cuerpos atléticos que buscaban dentro de sí mismos la elegancia de la acrobacia, la elasticidad y la rapidez con los pies, como si buscaran el triunfo.

Para que todo no le pareciera tan aburrido, Bruno Beltrão organizó el *hip hop* novedosamente sobre el escenario. Y, a partir de esos pensamientos, ha creado cuatro espectáculos desde 2001. Para el más reciente, el costoso H2, actualmente de gira por Europa, Bruno Beltrão consiguió ocho coproductores y pudo, finalmente, ponerlo en marcha.

Buscó bailarines por todo Brasil, contrató a dieciséis de los doscientos cincuenta que se presentaron al *casting*. Diez son de Río, dos de São Paulo, cuatro de Belén - ciudad pobre y sin estructura cultural, pero con fuerte representación del *hip hop* -.

Siempre encontró lugares en las calles, que eran cubiertos por serrín. Arenas para entrenamiento al aire libre. Tal vez también haya encontrado allí al chaval que tanto impresionó a los espectadores, como en el circo, cuando hay un salto mortal desde la mayor altura. Él dobla los pies de frente para atrás como si, de pronto, estuvieran colgados al revés.

Por ese motivo la gente quiere ver *hip hop*. También el público burgués del Wiener Festwochen en el Halle G. Abuelos, padres y madres con sus nietos, hijos e hijas. Y ellos también han visto los juegos de cabeza y hombro, el trabajo de pie y suelo, el *drive* que hace que una persona casi vuele como una bala perdida. Una grotesca serie de escenas: catorce chicos aparecen, se abrazan, se besan en la boca y hacen durante el *Hummelflug*, o vuelo del moscardón, de Rimsky-Korsakow, el *headspin*, el *walk*, encorvando el cuerpo. Ellos vienen solos o, como mucho, por parejas, bajo la luz blanca. (...)

Nosotros hemos visto un bailarín que andaba para atrás a una velocidad increíble, pero que al mismo tiempo, parecía creer que sus piernas iban hacia delante. Eso es lo que Bruno Beltrão hace. Trabaja con sus bailarines a nivel mental. Hace del *hip hop* "una herramienta para expresarse". A eso se suman colores, luz, coordinación. Por eso llevan seis meses entrenando y volviendo a pensar. "Para estos jóvenes, el *hip hop* es trabajo", dice Beltrão. Por eso se les paga en el momento y reciben aplausos frenéticos. En Brasil, no hay seguridad social para el arte. Siendo así, ellos siguen bailando sobre el serrín en las calles de Río, São Paulo y Belén.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz/Wiener Festwochen (Coproducer)

www.volksbuehne-berlin.de

Foto: Lenore Synwolt

TEATRO

DIE ZOFEN (LAS CRIADAS) de Jean Genet

País: Alemania/ Austria | Idioma: alemán (con sobretítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas y 20 minutos (sin intermedio)

Dirección: LUC BONDY Asistente de dirección: GEOFFREY LAYTON Interpretación: EDITH CLEVER, CAROLINE PETERS y SOPHIE ROIS Escenografía: BERT NEUMANN Vestuario: TABEA BRAUN Dramaturgia: DIETER STURM Iluminación: DOMINIQUE BRUGÈRE -ESTRENO EN ESPAÑA-

“¿QUÉ SIGNIFICA EL CRIMEN EN EL CONTEXTO DEL TRABAJO DE GENET? ¿QUÉ METAFÍSICA ESCONDE? ¿HASTA QUÉ PUNTO SE CRUZA EL LÍMITE ENTRE EL BIEN Y EL MAL?” - Luc Bondy. Perfil

Año 1933. Las hermanas Papin, criadas de profesión, matan a su patrón y a la hija de éste. El asesinato conmociona a Francia. Jean Genet se inspira en el caso para crear uno de los textos fundacionales del teatro del siglo XX: *Las criadas* (1947). Una historia de dos seres atormentados que se debaten entre el amor y el odio hacia su señora, una mujer grandiosa, mezquina y contradictoria. Entre las tres mujeres se construye una relación pivotada en la falsa sumisión y la ternura fingida. Las dos hermanas simulan, en ausencia de la señora, que una es dueña y otra criada y reproducen en su imitación la distancia existencial entre amo y esclavo, al mismo tiempo que representan la erótica y el poder soterrados en todas las relaciones privadas y públicas de nuestra cultura.

La inercia de la autodestrucción empuja a Claire y Solange a tejer una trama que, tras ser descubierta, acelera los acontecimientos: una denuncia falsa, un envenenamiento, un suicidio.

La Volksbühne y el director Luc Bondy –que también en esta edición del Festival de Otoño dirige *La seconde surprise de l'amour*, de Marivaux- llevan a escena un texto que, mediante la inversión de papeles y la provocación moral, nos acerca a la lucha de clases, la locura y la subversión del bien y el mal.

El lenguaje distinguido y marginal, la confusión de lo real y lo ficticio, el abismo entre la realidad y el deseo se solapan y sintetizan en *Die Zofen (Las criadas)*, espectáculo coproducido por Wiener Festwochen y estrenado el 4 de junio de este año en Viena.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

La Volksbühne, situada en el centro de Berlín, nació en 1914 como resultado de un movimiento espontáneo y popular. Erwin Piscator en 1920 y Benno Besson en 1970 ejercieron una gran influencia sobre el teatro. Después de la caída del muro de Berlín, Frank Castorf se convirtió en su director artístico y la Volksbühne en el quizás más exitoso y controvertido teatro de la Alemania reunificada. Con el paradójico objetivo de erigirse al mismo tiempo en institución elitista y popular, pretende dinamitar los límites clásicos del teatro a la vez que los confirma a partir de una reflexión iconoclasta. La Volksbühne practica un entendimiento muy amplio del teatro, incluyendo entre sus proyectos películas, música rock, vanguardia electrónica, internet, literatura, política y economía, así como los cada vez más conocidos “Fines de semana temáticos”, que contribuyen al concepto de “teatro expansivo”.

Sus producciones se han presentado en teatros y festivales de todo el mundo, difundiendo su imagen, asociada a las investigaciones sismográficas de Frank Castorf, la obra de Christoph Marthaler y el redescubrimiento del teatro de Dimiter Gotscheff.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Centro Dramático Nacional, Teatro María Guerrero
Tel. 91 310 15 00
<http://cdn.mcu.es>
Días 14 y 15 de noviembre a las 20.30 horas.
Día 16 de noviembre a las 19.30 horas.

DIE ZOFEN (LAS CRIADAS) de Jean Genet

Con nombre propio

Die Zofen es la cruel historia de un hombre que divide su personalidad en tres durante una noche. Genet se permite hablar a través de sus personajes.

Luc Bondy, Kurier, 2008

Para montar *Die Zofen*, de Genet, tengo que preguntarme a mí mismo: ¿qué significa el crimen en el contexto del trabajo de Genet? ¿Qué metafísica se esconde detrás? ¿En qué lugar está la frontera que debe cruzarse entre el bien y el crimen? No podía hacerme todas estas preguntas a la ligera. Intento responderlas a través de los cuerpos de los actores. Todo director debe ser capaz de crear una atmósfera en el escenario, descubrir qué hacer con los actores en ese espacio específico. No hay nada más difícil, pero si una representación carece de atmósfera, me aburro enseguida. Cuando vi *Endstation Amerika*, de Castorf, en el Festival de Salzburgo, lo primero que pensé fue: Válgame Dios, ¿qué está pasando?, ¿qué es este enorme tumulto? Pero enseguida entendí que toda la velada había sido preparada en torno a una sola escena. Y eso es lo que cuenta en mi mente: captar toda la variedad de un momento.

Luc Bondy, Profil, 2008

En el escenario

Luc Bondy, director

Luc Bondy nació en Zúrich en 1948 y pasó parte de su infancia y adolescencia en Francia. Estudió en la Escuela de Teatro del mimo Jacques Lecoq en París. Debutó como director en la Universidad Internacional de Teatro de París con una obra de Gombrowicz con su propia dramaturgia.

En 1969 se instala en Hamburgo, donde lleva a escena tanto obras del repertorio contemporáneo (Genet, Ionesco) como clásico (Shakespeare, Goethe). En 1979 dirige su primer largometraje, *Die Ortliebschen Frauen*, y continúa su trabajo en el ámbito teatral.

Tras dos años en la Städtische Bühne de Fráncfort, trabaja estrechamente con la Schaubühne de Berlín, que codirige de 1985 a 1987. En 1984, invitado por Patrice Chéreau, monta *Terre étrangère*, de Arthur Schnitzler, obra que consiguió el Premio de la Crítica Alemana. Este será también el título de su segunda película, protagonizada por Michel Piccoli, Bulle Ogier y Dominique Blanc.

En 1989 presenta *Le chemin solitaire*, también de Schnitzler, en el Théâtre du Rond-Point. Alternando la ópera y el teatro, los clásicos y los contemporáneos, su carrera se divide entre Berlín y Bruselas, entre Lausana y París. Actualmente, Luc Bondy dirige el Wiener Festwochen.

En 2005 publicó su autobiografía *My Dabbuk: Memoirs and Reworked Dreams*. Es reconocido internacionalmente por su cuidadosa dirección de actores y por su sentido magistral de la mecánica teatral.

Entre sus trabajos encontramos *Schlaf*, de Jon Fosse (2006); *Die eine und die andere*, de Botho Strauss (2005); *Cruel and Tender*, de Martin Crimp (2004); *Une pièce espagnole*, de Yasmina Reza (2004); *Anatol*, de Arthur Schnitzler (2002); *Unerwartete Rückkehr*, de Botho Strauss (2002); *Auf dem Land*, de Martin Crimp (2001); *Trois vies*, de Yasmina Reza (2000); *La mouette*, de Antón Chéjov (2000); *En attendant Godot*, de Samuel Beckett (1999); *Jouer avec le feu*, de August Strindberg (1996); *L'heure où nous ne savions rien l'un autre*, de Peter Handke (1994); *Choeur inal*, de Botho Strauss (1992) y *Le conte d'hiver*, de Shakespeare (1990).

Bondy también escribió el libreto de *Julie*, la ópera de Philippe Boesman, basada en *Miss Julie*, de August Strindberg, y dirigió su estreno mundial en el Théâtre de la Monnaie de Bruselas en 2005. Ese mismo año dirigió *Idomeneo*, de Mozart, con Daniel Harding como director de orquesta al comienzo de la gestión de Stéphane Lissner en La Scala de Milán.

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

La Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlín fue fundado en 1914 en el centro de Berlín por un movimiento popular de base. En los años veinte tuvo la impronta de Erwin Piscator y en los setenta, de Benno Besson. Después de la caída del Muro de Berlín, Frank Castorf fue nombrado su director general y artístico. Bajo su gestión, la Volksbühne se ha convertido en el teatro más exitoso y más controvertido de la Alemania reunificada. Su filosofía es paradójicamente elitista y popular, excéntrica y masiva; sus producciones rompen los límites clásicos del teatro, a la vez que los confirma de manera reflexiva. La Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlín se caracteriza por las investigaciones sismográficas de Frank Castorf y sus adaptaciones multimedia de novelas, por los monumentos inertes de Christoph Marthaler, por las provocaciones teatrales de Christoph Schlingensiefel y el teatro discursivo de René Pollesch, autor, director y crítico del turbo-capitalismo. Otras de sus creaciones son sus eventos de música, literatura, cine y teoría y los fines de semana temáticos que rinden tributo a la noción del "teatro expansivo". La Volksbühne también ha participado en producciones cinematográficas y discográficas.

DIE ZOFEN (LAS CRIADAS) de Jean Genet

Las producciones de la Volksbühne son presentadas en teatros y festivales de todo el mundo: Amberes, Avignon, Barcelona, Grenoble, Madrid, París, Rotterdam, Salzburgo, Santiago de Chile, Sao Paulo, Tel Aviv y Tokio, entre otros. En Europa, la Volksbühne realiza coproducciones con socios como Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Berliner Festspiele, the Hans Christian Andersen 2005 Foundation (Dinamarca), Théâtre MC 93 Bobigny, Festival d'Avignon o the Rotterdamse Schouwburg (Holanda).

Entre sus trabajos de 2008 se encuentran *Tosca* (Sardou/ Tarwater/ Puccini), dirección de Sebastian Baumgarten, estreno en el Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (2008); *Die Massnahme/ Mause* (Bertolt Brecht/ Hanns Eisler/ Heiner Müller), dirección de Frank Castorf, estreno en el Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (2008); *Darwin-Win & Martin Loser Drag King & Hygiene auf Tauris*, de René Pollesch, estreno en el Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (2008) y *Ubukoenig*, de Alfred Jarry, dirección de Dimiter Gotscheff, estreno en el Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (2008).

Edith Clever, actriz, directora

Edith Clever nació en 1940 en Wuppertal y vive en Berlín. Asistió al curso de formación de actores en la Otto-Falckenberg-Schule de Múnich. En 1964 se fue a Kassel para trabajar en el Staatstheater Kassel, más tarde lo haría con Kurt Hübner y Peter Zadek en el Teatro de Bremen.

Desde 1984 es miembro de la Akademie der Künste de Berlín, sección de Artes Interpretativas (hasta 1993, de la perteneciente a Berlín Este). Edith Clever ha trabajado como artista invitada en el Kammerspiele de Múnich (1968) y el Züricher Schauspielhaus (1970). De 1970 a 1984 ha sido miembro de la Schaubühne, Lehniner Platz de Berlín, trabajando con directores como Peter Stein, Klaus Michael Grüber o Luc Bondy. En 1994 colabora con Peter Stein en el ámbito del Salzburger Festspiele. Entre 1981 y 1994 trabaja con Hans-Jürgen Syberberg. Desde finales de los años 80 es profesora en la Ernst-Busch-Hochschule de Berlín y la Universität der Künste. Desde 1995 trabaja como directora y actriz en la compañía Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín.

Caroline Peters, actriz

Caroline Peters nació en 1971 en Colonia, actualmente vive entre Viena y Berlín. Entre sus más recientes trabajos destacan *Der okkulte Charme der Bourgeoisie*, dirección de René Pollesch, Deutsches Schauspielhaus, Hamburgo (2005); *Vor Sonnenaufgang*, dirección de Nicolas Stemmann, *Hallo, Hotel ...* dirección de René Pollesch y *Salomé*, dirección de Dimiter Gotscheff, Burgtheater, Viena (2004-2005); *Für eine bessere Welt /Sieben Sekunden*, dirección de Falk Richter, Schauspielhaus, Zürich (2003).

Otras de sus interpretaciones se han podido ver en *Splatterboulevard*, dirección de René Pollesch, Deutsches Schauspielhaus, Hamburgo; *Der Kandidat (1980)*. *Sie leben!*, dirección de René Pollesch; *Maria Stuart*, dirección de Ute Rauwald y *Clavigo*, dirección de Jan Bosse; *www.slums*, dirección de René Pollesch y *Gier*, dirección de Ute Rauwald.

En televisión Caroline Peters ha intervenido en las series *Mord mit Aussicht* (2008), *Contergan* (2007) y *Prinzessin* (2006)

Sophie Rois, actriz

Sophie Rois nació en 1961 en Ottensheim. Se formó en el seminario de Max-Reinhardt en Viena desde 1983 hasta 1986. En 1986 se marchó a Berlín y trabajó en el Renaissance Theater y el Freie Volksbühne. Rois es miembro de la compañía Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz desde 1993. En ella ha trabajado, entre otras producciones, en *Rosa Luxemburg - Rote Rosen für Dich*, dirección de Hans Kresnik; *Kühnen 1994 - Bring mir den Kopf von Adolf Hitler*, dirección de Christoph Schlingensiefel; *Pension Schölller: Die Schlacht*, dirección de Frank Castorf; *Nibelungen*, dirección de Frank Castorf; *Jekell und Hyde*, dirección de Michael Simon; *Schlacht um Europa*, dirección de Christoph Schlingensiefel; *La vie parisienne*, dirección de Christoph Marthaler; *Dämonen*, dirección de Frank Castorf; *Gespenster*, dirección de Sebastian Hartmann; *Frau unter Einfluss*, dirección de René Pollesch; *Die zehnte Gebote*, dirección de Christoph Marthaler; *Rosebud*, dirección de Christoph Schlingensiefel o *SEX*, dirección de René Pollesch.

Entre sus últimas interpretaciones en cine se encuentran *Rigor Mortis*, dirección de Ina Weisse (2008); *Liegen lernen*, dirección de Hendrik Handloegten (2003); *Fräulein Phyllis*, dirección de Clemens Schönborn (2003) o *Enemy at the Gates*, dirección de Jean Jacques Annaud (1998).

Más en...

www.volksbuehne-berlin.de

DIE ZOFEN (LAS CRIADAS) de Jean Genet

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz/Wiener Festwochen (Coproductor)

Autor
Dirección
Asistente de dirección
Interpretación
Gnädige Frau
Claire
Solange
Dramaturgia
Escenografía
Vestuario
Diseño de iluminación

JEAN GENET
LUC BONDY
GEOFFREY LAYTON

EDITH CLEVER
CAROLINE PETERS
SOPHIE ROIS
DIETER STURM
BERT NEUMANN
TABEA BRAUN
DOMINIQUE BRUGUÈRE

Die Zofen fue estrenada en Viena el 4 de junio de 2008
Estreno en Berlín: 19 de septiembre de 2008

Una coproducción de Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz y Wiener Festwochen

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Les SlovaKs Dance Collective

Foto: Musacchio & Ianniello

DANZA

OPENING NIGHT

País: Bélgica/ Eslovaquia | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Coreografía e interpretación: MILAN HERICH, ANTON LACHKY, MILAN TOMÁSIK, PETER JASKO y MARTIN KILVADY Música: SIMON THIERRÉE Escenografía: Les SlovaKs Dance Collective Iluminación: HANS VALCKE y JORIS DE BOLLE Vestuario: MAT VOORTER y PEPA MARTÍNEZ Director técnico: JORIS DE BOLLE -ESTRENO EN MADRID-

“RECUERDO DE LO QUE FUE Y PLACER DE LO QUE ES. ESO ES LO QUE PRESENTAMOS EN ESCENA. INTERPRETAMOS, NOS ESCUCHAMOS, PROPONEMOS Y, SOBRE TODO, BAILAMOS JUNTOS, CONTANDO NUESTRAS HISTORIAS”.

-Les SlovaKs Dance Collective

En el escenario, cinco jóvenes grandullones y un violinista miran al público. Surge un nudo de emociones individuales y colectivas. Una invitación a participar en su forma de expresión, su forma de ser, su amistad y su historia. Atentos a cada detalle, a cada gesto. Un poco significa mucho. Su espacio es la fragilidad. Dibujan líneas, caminos personales, pero sin marcharse nunca muy lejos de casa. “Recuerdo de lo que fue y placer de lo que es”, así lo explican. Todo lo que une a estos cinco bailarines desde que se conocieron, a los cinco años de edad, en un festival de danza folclórica en su Eslovaquia natal. Continuaron entonces su formación como bailarines, encontrándose más tarde en la escuela internacional de danza P.A.R.T.S. en Bruselas y luego como profesionales en Rosas, Última Vez, Akram Khan y otras renombradas compañías. Tras quince años de danza y siete de vida en común, ahora desde Bélgica, Martin Kilvady, Peter Jasko, Anton Lachky, Milan Herich y Milan Tomášik presentan *Opening Night (Noche de estreno)*, su primer espectáculo colectivo protagonizado por una danza arrebatadora que conjuga novedad, tradición y poesía. Una pieza en la que cada bailarín se acerca a los otros, manteniendo al mismo tiempo su autonomía, en un campo abierto de posibilidades de movimiento. Una refinada oda a sus raíces, a su amistad y a su cultura. Amor por la danza, por lo que comparten y disfrutan, la composición y la interpretación. Y por la música, fuente fundamental de su inspiración.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Les SlovaKs es un colectivo formado por cinco bailarines procedentes de Eslovaquia. Su compañía, afincada en Bélgica, se dedica a la enseñanza, la creación y la interpretación. Han compartido formación, talento, diversión y espacio durante más de veinte años. En 2003 se separaron, en busca de nuevos horizontes y conocimientos. Tres años después se reagruparon en Les SlovaKs. Martin Kilvady (1974) trabajó en varias producciones del Teatro Nacional Eslovaco; en 1997 se unió a ROSAS y desde 2003 ha sido miembro de la compañía de Thomas Hauert Zoo. La experiencia profesional de Peter Jasko (1982) abarca compañías de danza contemporánea, *ballet* de ópera y performances. En 2007 se unió a Larbi Cherkaoui para crear *Myth*. Tanto Kilvady como Jasko han bailado con Roberto Olivan. Anton Lachky (1982) ha formado parte de la compañía de Akram Khan y creado sus propias piezas. Milan Herich (1980) ha bailado con la compañía Dance Studio, Última Vez y con Larbi Cherkaoui. Además, junto a Peter Jasko, colabora con David Zembrano. Milan Tomášik (1981) colabora con la coreógrafa alemana E. Weissmann y la compañía holandesa MAPA. Ha bailado con Iztok Kovac y creado dos piezas: *Within* (2006) y *Baga Basta* (2008)

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com
Del 14 al 16 de noviembre a las 20.30 horas.

OPENING NIGHT

En el escenario

Martin Kilvady, coreógrafo, bailarín

Martin Kilvady nació en 1974 en Banska Bystrica, Eslovaquia. Se formó como docente de danza contemporánea en la Escuela de Música y Arte Dramático de la Universidad Comenius de Bratislava, donde se graduó. Los coreógrafos y profesores que más influyeron en su posterior desarrollo como bailarín han sido Jan Durovcik, Miroslava Kovarova y Libor Vaculik.

De 1992 a 1996 fue miembro de la Compañía Torzo Ballet de Bratislava, además de trabajar en diferentes producciones del Teatro Nacional Eslovaco (1995-1996). En 1997 se unió por una temporada al Festival Magiar de Ballet de Budapest. Ese mismo año se integró en la compañía de danza Rosas, de Anne Teresa de Keersmaecker. Entre otras piezas bailó en *Would, Mikrococos* y *Achterland*; colaboró en la creación de *Just before, Drumming, I Said y In real Time*. En esa época las enseñanzas de David Zambrano y Chrysa Parkinson ampliaron sus horizontes.

Durante el período 2001-2004 colaboró con el coreógrafo Roberto Oliván en la creación de *Natural strange Days y De farra*. En la temporada 2002-2003 trabajó con la compañía de circo Rital Brocante. Desde 2003 es miembro de la compañía Zoo de Thomas Hauert, para la que ha participado en *Five, Modify, More less said Songs, Walking Oscar, Puzzled y Accords*. Kilvady imparte clases desde 1991 y programas de prácticas y talleres desde 2001.

Peter Jasko, coreógrafo, bailarín

Peter Jasko nació en 1982 en Liptovsky Mikulas, Eslovaquia. Tomó su primera clase de danza con la compañía folclórica Dumbier Slovakia cuando tenía once años. En 2001 se graduó en el Conservatorio J. L. Bella de Danza de Banska Bystrica, Eslovaquia. Continuó estudiando en la Universidad de Música y Arte Dramático de Bratislava antes de entrar en la escuela internacional de danza P.A.R.T.S. de Bruselas (2002), bajo la dirección de Anna Teresa de Keersmaecker.

Su experiencia profesional abarca desde compañías de danza contemporánea (Zuzana Hajkova, company Enclave Inn - Roberto Oliván, OXOXOX - Juri Konkar, G. Barberio Corsetti & Fattou Traore, Company Sidi Larbi Cherkaoui -en *Myth*-) hasta performances de improvisación y la colaboración con otros artistas internacionales.

Desde hace ocho años, Peter colabora con David Zambrano como intérprete y asistente en sus clases y talleres (*Rabbit project, 3 flies went out at noon, 12 flies went out at noon, Soul project, Morning Dogs Dancing Day Piggy Night Brazil, MA - ZA - DA - MA - Brazil*).

Entre sus propias coreografías se encuentran *-A-* (1998), *Nurofen* (1999), *Inner Order* (2000) y *Sextet* (2001) y la Coreografía para la escuela de circo Flic Torino (2006).

Asimismo ha participado en tres películas (*Chloe Attou, Adrien y Ladan*).

Peter Jasko imparte actualmente clases en centros de varios países (Holanda, Bélgica, España, Suiza y Eslovenia).

Anton Lachky, coreógrafo y bailarín

Anton Lachky nació en 1982 y empezó a bailar a los cinco años de edad en la compañía de danza folclórica Maly Vtácnik. Continuó su formación de baile en el Conservatorio J. L. Bellu de Banská Bystrica (Eslovaquia), en M.A.P.A. (Moving Academy for Performing Arts), la Universidad de Bratislava y P.A.R.T.S.

Anton Lachky se unió a la compañía Akram Khan en 2004, participando en la gira internacional *Ma* (48 países en dos años). Como coreógrafo, ha creado las piezas *Blue Moon, Water in the Mind y The Trip*, estrenadas en Bélgica.

Entre otros países, ha sido profesor en Eslovaquia, Corea del Sur, Gran Bretaña, Bélgica y Austria.

Milan Herich, coreógrafo, bailarín

Milan Herich nació en 1980. Dio sus primeros pasos de baile en la compañía eslovaca de niños Dumbier, donde permaneció once años. Graduado en el año 2000, sus estudios en el Conservatorio J. L. Bella de Banska Bystrica le permitieron colaborar con Zuzana Hajkova (*Let me speak with my body 1, 2, 3 & 4*).

Más tarde se unió a la compañía Dance Studio, dirigida por Z. Hajkova (*Forbidden Places, About Dwarf Nosalko, Trois, I didn't Write you for a long Time*). También ha trabajado con coreógrafos eslovacos y de otros países (M. Kozanek, Z. Bacova, M. Polakova, T. Mantel).

En 2002 ingresó en la escuela internacional P.A.R.T.S. de Bruselas, donde permaneció más de dos años.

Milan Herich se unió a Última Vez y a Wim Vandekeybus para participar en *Puur* (2005). En 2007 creó *Myth* junto a Sidi Larbi Cherkaoui.

Su experiencia docente abarca diferentes centros. Desde 2000 asiste a las clases y talleres de David Zambrano, con quien colabora (*12 flies went out at Noon, 3 Flies went out at Noon, Rabbit project*).

OPENING NIGHT

Milan Tomášik, coreógrafo, bailarín

Milan Tomášik es un bailarín de danza contemporánea nacido en Prievidza, Eslovaquia, en 1981. Estudió danza en el Conservatorio J. L. Bellu de Banska Bystrica y en la Academia de Artes Interpretativas de Bratislava.

En 2004 se graduó en la escuela internacional P.A.R.T.S. de Bruselas dirigida por Anna Teresa de Keersmaeker. Desde el año 2000 ha colaborado con la coreógrafa alemana Eva Weissmann y bajo su dirección ha creado *Doctor Faustus lights the Lights* y *Conflictuus Perfor(u)mtanz*.

En 2001 Milan Tomášik se integró en el ImpulsTanz Festival de Viena con una beca de *Dance Web* (asociación de instituciones europeas de danza). Ese mismo año realizó una gira con la compañía holandesa MAPA (Moving Academy for Performing Art). Ha trabajado con artistas como Jackie Gray, Katarína Mojžišová, Mala Kline, Tomáš Krivošík, Snježana Premuš y Maja Delak. En 2004 recibió el Premio de la ciudad de Prievidza por sus logros en la interpretación de danza contemporánea en su país y en el extranjero.

Este bailarín ha creado un solo de danza, *7 Minutes Round*, inspirado en la escritora estadounidense Gertrude Stein y un dúo, *Kutatxina*, con el artista africano Justino Zimba.

Tomášik es también autor de *Sapro-Agapé* con la compañía DuWadance (Praga, 2004). También ha trabajado con la compañía de Iztok Kovač y En-Knap en la pieza *Woferl osebno*.

En 2006 creó su propio solo, *Within*, con música original de Tomaž Grom (producción del Teatro de Danza de Liubliana, Eslovenia). En mayo de 2008 creó el trio Baga-Basta, junto con Alexander Gottfarb y el músico Nikolaus Herdierkerhoff.

Tomášik está interesado en el significado y origen de la danza, hecho que ha reforzado su colaboración con Cortesía, un ensemble de música y danza renacentista.

Su experiencia docente se extiende a países como Eslovaquia, Reino Unido, Holanda y República Checa.

OPENING NIGHT

Les SlovaKs Dance Collective

Coreografía e interpretación

Les SlovaKs Dance Collective

MILAN HERICH

ANTON LACHKY

MILAN TOMÁSIK

PETER JASKO

MARTIN KILVADY

SIMON THIERRÉE

Composición y música en vivo

Les SlovaKs Dance Collective

Escenografía

HANS VALCKE

Iluminación

JORIS DE BOLLE

Vestuario

MAT VOORTER

Director técnico

PEPA MARTÍNEZ

JORIS DE BOLLE

Producción

Phileas Productions - Ulti'mates / Última Vez

Coproducción

Teatre Mercat de les Flors (España)

Fondazione Musica per Roma (Italia)

Socios

DCJ-Dans Centrum Jette (Bélgica)

BUDA Kunstencentrum (Bélgica)

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

OPENING NIGHT

Les SlovaKs Dance Collective

Daprice, febrero/ 2008, Nora Van Dessel

Opening Night es el apropiado título de la primera producción de Les SlovaKs, un grupo de cinco bailarines que se formaron en la academia de baile de Banska Bystrica, en su Eslovaquia natal, y que ahora han establecido su hogar en Bruselas. Son Milan Herich, Peter Jasko, Anton Lachky, Martin Kilvady y Milan Tomasik. Han unido fuerzas junto a Simon Thierrée, que les aporta la música y los acompaña en directo con su violín. Los vi dos días antes de su estreno en el Kaaithater de Bruselas.

P. ¿Cómo os conocisteis y cuándo decidisteis unir fuerzas?

MARTIN. Yo vine a Bruselas en 1997 para una audición para Rosas. Pero yo soy un poco mayor que los demás, que estaban juntos en la academia de danza. Nos conocimos cuando yo estaba actuando en el ImpulsTanz de Viena, y los demás fueron allí para verlo. Hablamos sobre el panorama de la danza en Bruselas y sobre PARTS, la escuela de danza contemporánea. Después todos decidieron venir a Bélgica y hemos sido amigos y colaboradores desde entonces...

P. Me han dicho que incluso vivís juntos...entonces debo preguntarme ¿hacéis esto como un sistema de apoyo mutuo o es una receta contra el estrés?

MILAN H. ¡Es fantástico! Pero ya no...

P. ¿Ya no es fantástico?

MILAN H. No, no no (todos ríen). Ya no vivimos juntos...Nos hemos desplegado tras vivir juntos tres años.

MILAN T. Pero si cuentas nuestros años en el conservatorio, estuvimos juntos casi ocho años.

ANTON. Dos de nosotros somos de la misma ciudad y empezamos el baile folclórico a los cinco años. Así que estos dos se conocen desde hace más de veinte años. Luego estamos Tom (Milan Tomasik) y yo, que también nos conocemos desde hace un montón de años. Hicimos algunos trabajos juntos en el conservatorio. Entonces es cierto que hay una historia entre nosotros, pero el grupo no fue algo tan planeado, sino que más bien creció de una raíz común... Ya teníamos esta visión en 2001, 2002...

MARTIN: Pero el proyecto actual empezó en 2004, 2005...

P. Y el concepto de esta pieza como la he visto ahora, ¿cuánto tiempo ha estado preparándose?

MARTIN. Creo que quizás desde 1984 (risa general).

PETER. No era realmente un concepto. No teníamos realmente una idea clara sobre la pieza, la idea más clara creció de vivir y trabajar juntos. Todos esos años construyendo experiencias, la amistad y la relación... plantaron las semillas del espectáculo.

P. ¿Pero la pieza tiene un significado o mensaje aparte de ser el producto de vuestra creatividad colectiva?

MARTIN. Hemos estado hablando un montón sobre esto desde el comienzo. Queríamos crear una pieza que la gente entendiera.

PETER. Pero que sintiera algo más además de entenderla. Que la entendiera intuitivamente... Todos nosotros tenemos experiencia folclórica. Es de donde partimos. En Eslovaquia el baile regional -como en cualquier país- lo bailas porque te gusta. Nos gusta físicamente. Moverse es importante -si no bailamos, nos vamos a esquiar-. Nos gusta hacer esto sobre el escenario. Esa es la influencia del baile folclórico: nos ponemos a toda máquina, nos gusta y a la gente le gusta verlo, vernos movernos con la música... También hay historias entre nosotros, puede que la gente las capte.

MARTIN. Creo que creamos esta pieza para transmitir algo que no se puede decir con palabras. Cuando ves el baile con la música, percibes algo para lo que no encuentras nombre. Una vez alguien nos dijo: "Cuando os vimos bailar no tuvimos tiempo de pensar en lo que hacíais. Estábamos realmente con vosotros, disfrutando con el movimiento..." Y este es el objetivo que queremos conseguir: que la gente sienta el significado de lo que hacemos. (...)

P. ¿Quién mira vuestras piezas desde el punto de vista de la audiencia?

MARTIN. Al principio, ¡nadie! Pero vamos grabando cada vez más los ensayos en vídeo...Nos comunicamos también entre nosotros. No se trata sólo de nosotros cinco moviéndonos a la vez toda la tarde. Trabajamos en muchas cosas: solos, dúos, tríos, diferentes formatos. (...)

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Foto: Esther Candela

TEATRO

SO HAPPY TOGETHER

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración: 1 hora y 35 minutos (sin intermedio)

Autores: YOLANDA PALLÍN, LAILA RIPOLL, JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ y JESÚS LAIZ **Dirección:** JOSÉ BORNÁS **Interpretación:** DELIA VIME, EDUARDO VELASCO, ELENA OCTAVIA y ALEJANDRO SÁNCHEZ SIGÜENZA **Escenografía:** ALEJANDRO ANDÚJAR **Vestuario:** SILVIA TELLO **Asesora de movimiento:** PALOMA SÁNCHEZ DE ANDRÉS **Iluminación:** MANUEL MALDONADO **-ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID-**

“DEBEMOS SEGUIR PREGUNTANDO PORQUE, HOY EN DÍA, EL OTRO SOY YO...” - Apata Teatro

“Estoy confuso. Me he salido del guión y me siento perdido. Intento tranquilizar mi conciencia, me repito una y otra vez que yo no puedo hacer nada, y que los que pueden hacer algo tampoco lo hacen, que éste es un mundo ciego, sordo y mudo, que yo no tengo ojos, oídos ni boca pero, ¿es esto lo que quiero? ¿Es así como quiero vivir?”. Así se acerca la compañía Apata Teatro a *So Happy Together (Tan felices juntos)*, una ficción basada en hechos reales, un grito descarnado que permite escuchar la voz de judíos y musulmanes a través de las palabras de cuatro autores contemporáneos. Para escuchar su eco e impedir que caiga en el olvido, esta compañía madrileña se ha apoyado en los testimonios de personas de carne y hueso, creando una estructura de tramas cruzadas que se traduce en un texto comprometido, directo y dolorosamente contemporáneo. Cuatro monólogos, cuatro historias desgarradoras que demuestran, una vez más, que la realidad supera a la ficción, poniendo en tela de juicio el mundo en que vivimos, un mundo gobernado por la política del miedo. Una joven palestina que trabaja realizando labores humanitarias en la Media Luna Roja ve cómo, en la franja de Gaza, soldados israelíes impiden el paso de una palestina embarazada. Pasado el tiempo, uno de los soldados que impidió el paso de la embarazada reconoce en un centro comercial a la joven palestina de la Media Luna Roja. La muchacha detona sus explosivos y provoca una masacre...

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Apata Teatro se creó en mayo de 1999 de la mano de un conjunto de profesionales de las artes escénicas que decidieron unirse para elaborar proyectos teatrales a su medida. Todos provenían de Escuelas Superiores de Arte Dramático de distintos puntos de la geografía española y compartían un mismo objetivo creativo: favorecer un teatro accesible, popular y comprometido que indagase tanto en las nuevas dramaturgias como en los nuevos lenguajes escénicos para buscar su propia voz.

Siguiendo la trayectoria iniciada con Borja Órtiz de Gondra y continuada con Pedro Rivero y Jesús Laiz, la compañía sigue apostando por la colaboración con autores de la dramaturgia española y este año junta a cuatro voces contemporáneas: Yolanda Pallín, Laila Ripoll, José Ramón Fernández y Jesús Laiz. Además de estos proyectos, Apata Teatro no pierde de vista sus raíces teatrales: en el 2006 presentó *Tito Andrónico*, de William Shakespeare y este año *No puede ser*, de Moreto, actualmente de gira por España. Espectáculos anteriores de esta compañía madrileña son *Fobos* y *Zona Cero*, ambas con dirección de José Bornás.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Centro Cultural Paco Rabal
Tel. 91 507 97 40
www.madrid.org/teatro_rabal
Día 15 de noviembre a las 20.30 horas.

SO HAPPY TOGETHER

Con nombre propio

Y escribiré
una frase más
dulce que la
miel y que
los besos...
que Palestina era
y sigue siendo.

Mahmoud Darwish

De las arenas surgirán cedros
de las rocas saldrá el trigo,
se construirá frente a la burla y a la destrucción
la patria de Israel,
bandera de libertad, trabajo y pureza.

Zeev Jabotinsky

¿Dónde se encuentran los límites entre la información y el morbo?

¿Dónde colocar las barreras morales y las personales?

¿Hasta cuándo se puede mirar para otro lado?

Estas y otras preguntas asaltaban nuestra mente cuando nos planteamos *So happy together*, y quisimos lanzarlas a cuatro de los autores más interesantes del teatro contemporáneo español. Ellos nos han respondido construyendo un texto que se hace cuerpo en cuatro fantásticos actores que redondean, a nuestro entender, una muy interesante puesta en escena.

José Bornás

En el escenario

José Bornás, director, productor

José Bornás es licenciado en Arte Dramático, especialidad de Dirección Escénica por la RESAD.

Como director ha trabajado entre otras obras, en *Zanahorias*, de Antonio Zancada, estrenada en el Centro Cultural de la Villa de Madrid (2007-08); *Tito Andrónico*, de William Shakespeare, versión de Jesús Laiz, estrenada en el XXIX Festival Internacional de Almagro (2006); *Fobos*, de Jesús Laiz, estrenada en La Nave de Cambaleo, Aranjuez (2005); *La herida en el costado*, de Pilar Campos Gallego, Premio Marqués de Bradomín 2001, estrenada en el Festival de Autores Contemporáneos de Alicante (2002); *New York- Kabul*, de Pedro Rivero, dentro del ciclo *Zona 0* para el Festival Escena Contemporánea 2002; *Metropolitano-reconstrucción*, de Borja Ortiz de Gondra, Escena Contemporánea 2002.

Como ayudante de producción, José Bornás se encargó, entre otras, de la producción ejecutiva de Aula José Estruch para el montaje *El amor al uso*, de Antonio de Solís, dirección de Ana Zamora, estreno en el Festival de Almagro 2002; *La dama boba*, de Lope de Vega, dirección de Helena Pimenta para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2001); *El huésped se divierte*, de Joe Orton, dirección de Eduardo Vasco para Geografías Teatro (2001) y *La fuerza lastimosa*, de Lope de Vega, en versión de Yolanda Pallín, dirección de Eduardo Vasco.

Alejandro Sánchez Sigüenza, actor

Alejandro Sánchez Sigüenza es Licenciado en Arte Dramático.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran *Misterio del Cristo de los Gascones*, dramaturgia de Ana Zamora (2007); *Tito Andrónico*, de William Shakespeare, dirección de José Bornás (Almagro, 2006); *La Celestina*, de Fernando de Rojas, dirección de Robert Lepage (en gira 2004-05); *4.48 Psicosis*, de Sarah Kane, dirección de Guillermo Heras; *Ayer y hoy: Nueva York, Kabul*, de Pedro Rivero, dirección de José Bornás (2002); *Así que pasen cinco años*, de F. G. Lorca, dirección de Juan Pedro Campoy (2001); *Tonta del culo*, de Ben Elton, dirección de Pilar Massa (2000) y *Ricardo II*, de W. Shakespeare, dirección de Adrián Daumas (1999).

SO HAPPY TOGETHER

Elena Octavia, actriz, productora

Elena Octavia es Licenciada en Arte Dramático y en Filosofía, y tiene un Máster de Estudios Teatrales en la Sorbona III (París). En teatro, es miembro fundador de la productora de Artes Escénicas Unidad Móvil, en la que trabaja como productora y actriz. Desde su fundación Unidad Móvil ha producido, entre otros, los siguientes espectáculos: *I love Canberra* (1993, dirección de Bolek Polivka); *Ojo caliente* (1993, dirección de John Jesurun); *Malas migas* (1995, creado e interpretado por Elena Octavia y Pepa Robles); *Lumière* (1995, dirección de John Jesurun); *Don Quijote, Alcohólicos, Anónimos y otros* (1996, dirección de Carlos Trafic); *Hecuba* (1998, dirección de Sara Molina). Fuera de España, el grupo ha realizado representaciones en Portugal, Francia, Italia, Suiza, Austria, Croacia, Polonia, Finlandia, Alemania, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Méjico y Estados Unidos.

En televisión ha intervenido en *Ellas y el sexo*, dirección de Eva Lesmes (2006) y *Amar en tiempos revueltos* (2006). Ha trabajado también en el largometraje *El infierno prometido*, de Chumilla Carbajosa (1992).

Eduardo Velasco, actor

Los trabajos más recientes de Eduardo Velasco en teatro son: *Solas*, dirección de José Carlos Plaza; *Juro por dios que este no es mi próximo espectáculo*, con Laraña Teatro (2002-2003); *Camino del cielo*, de Juan Mayorga, dirección de Jorge Rivera; *Otelo, el moro*, dirección de Emilio Hernández (2000-01).

Eduardo Velasco es fundador de Avanti Teatro y productor de *Después de Ricardo*, versión libre de *Ricardo III*, dirección de Julio Fraga (2005).

La experiencia en televisión de Velasco es variada, apareciendo, entre otras series, en *El internado* (Globomedia), *Hospital Central* (Videomedia), *El comisario* (Boca a Boca), *Mesa para 5* (Globomedia), *Los hombres de Paco* (Globomedia), *Mis adorables vecinos* (Globomedia) o *Amar en tiempos revueltos* (Zeppelin).

En cine ha intervenido entre otras películas, en *El patio de mi cárcel*, dirección de Belén Macías; *Carlitos*, dirección de Jesús del Cerro o *Fuera de carta*, dirección de Nacho G. Velilla.

Delia Vime, actriz

Entre los más recientes trabajos de Delia Vime se encuentran: *Dioses. Modos de empleo*, dirección de Ángel Martínez Rogér (2007); *Soy Ulises, estoy llegando* y *Schweppes Spirit*, dirección de Ainhoa Amestoy (2007); *Pasos de Lope de Rueda*, dirección de José Luis Matienzo (2007); *Doña Inés de Castro*, dirección de Ainhoa Amestoy (2007); *Clara S.*, dirección de Óscar Miranda, Compañía Siglo XXI, Escena Contemporánea, Madrid (2007); *El arrogante español*, dirección de Guillermo Heras, Festival de Otoño de Madrid (2006); *Belice*, dirección de Lidio Sánchez Caro, Teatro Lagrada (2006); *Cuando llueve vodka*, de José Padilla, dirección de Íñigo Rodríguez (2005); *En una nube*, de Caryl Churchill, dirección de Goyo Pastor, Escena Contemporánea: V Festival Alternativo de las Artes Escénicas, Teatro Pradillo, Madrid (2005).

Delia Vime ha participado en varios cortometrajes, entre ellos *Tráfico*, dirección de Francisco Lloret Tebar (2006), *Doble o nada*, dirección de Roberto Suárez (2006) o *Parejas cruzadas*, dirección de Francisco de Borja Ojeda (2006).

Más en

www.apatateatro.com

SO HAPPY TOGETHER

Apata Teatro

Autores

YOLANDA PALLÍN
LAILA RIPOLL
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
JESÚS LAIZ
JOSÉ BORNÁS

Dirección

DELIA VIME
EDUARDO VELASCO
ELENA OCTAVIA
ALEJANDRO SÁNCHEZ SIGÜENZA
ALEJANDRO ANDÚJAR
SILVIA TELLO
PALOMA SÁNCHEZ DE ANDRÉS
MANUEL MALDONADO

Interpretación

Yasira

Samuel

Abla

Natán

Escenografía

Vestuario

Asesora de movimiento

Iluminación

Producción: Apata Teatro

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

SO HAPPY TOGETHER

Apata Teatro

La Verdad de Murcia, 01/05/08, César Oliva

So happy together es una canción de finales de los sesenta, de un grupo americano llamado The Turtles, que hizo la competencia a los Beatles, y que mi generación tarareó sin saber bien el significado de la letra. Años después reparamos en que hablaba de amor, como no podía ser de otra manera, pero con un extraño añadido: un par de veces repetía que «lo único para mí eres tú» sin importar cómo «ellos echen los dados». Pero ¿quiénes eran los que echaban los dados? ¿Quiénes eran los responsables de que estuviéramos felices juntos?

El otro día, un grupo de personas tuvimos parte de la respuesta de ese enigma. Quienes fuimos a ver una obra de teatro. No éramos muchos. No va demasiada gente al llamado teatro alternativo, que, por cierto, vemos a cuentagotas por estos pagos (...)

Porque (y vuelvo a *So happy together*) la otra noche volvimos a confiar en el teatro como arte capaz de conmover y perturbar; como hecho cotidiano, sencillo, sin pompas ni oropeles; el teatro de la palabra, pero también de la intención; el teatro que recuerda aquella máxima de Lope sobre el tablado y la emoción. Una compañía madrileña, Apata Teatro, fue la responsable de llevar a la escena un espectáculo que, precisamente con el nombre de *So happy together*, propone una seria reflexión sobre el conflicto palestino, sobre la incompreensión de los hombres, sobre la dialéctica amor-odio. Un espectáculo de simple apariencia pero compleja realización. Un espectáculo difícil, que deja al público lleno de dudas, de inquietudes, y también de confianza en que la poesía puede ayudar a arreglar las cosas.

Todo esto sucede gracias a unos textos (de Yolanda Pallín, Laila Ripoll, José Ramón Fernández y Jesús Laiz), y gracias, sobre todo, a la inteligencia de José Bornás, que ha sido capaz de aunarlos y darles el definitivo sentido que tienen sobre la escena. Estamos hablando de una fábula sencilla, que aúna a cuatro personajes, los cuales, casi siempre mediante el procedimiento del monólogo, narran otras tantas historias que finalmente terminan por entrelazarse unas con otras. Un procedimiento, si no original, sí moderno y eficaz, que hace posible que el espectador se acerque a cada uno de aquellos testimonios mediante una perspectiva diferente. Cuando dichas historias se juntan, al final, se produce un efecto mucho más potente que si se hubieran contado a la aristotélica manera. En el caso que nos compete, los cuatro relatos son debidos a cuatro personajes condenados a encontrarse, a pesar de que nunca lo hubieran deseado: dos palestinas, la joven miembro de la Media Luna Yasira, con su chándal rojo; y Abla, la madre que pierde a un hijo de bala callejera, y que donará sus órganos para salvar a otros niños; y dos judíos, los hermanos Samuel y Natán, el primero recordando en su garita los éxitos que sus compatriotas han logrado en Eurovisión, y el segundo, que no comprende cómo se pudo enamorar con un poema de Günter Grass titulado *En el huevo*. Aquel impedirá que un vehículo humanitario logre salvar la vida de un ser a punto de nacer; éste verá con horror cómo una bomba está a punto de destruir la vida de su hija finalmente salvada merced a un trozo de pulmón de un enemigo: el que lega aquella madre que espera paciente (el público oye el sordo respirar del aparato clínico) el fin de los días de su chico. Todo esto contado con inteligencia, de manera fragmentada, con el fin de que el público ponga algo de su cosecha y termine de coser los pedazos expuestos. Hay momentos realmente espléndidos: como el monólogo del tío Samy a la sobrina, cuando va a comprarle unos zapatitos, en el que al actor le basta conducir el vestido de la niña atado a un globo rojo; o el soldado pisoteando unas maquetas de casitas (...)

So happy together no descubre la pólvora. Hay otros trabajos en línea similar, sólo que tan desconocidos como este. Pero, por encima de otros méritos, hay que dejar constancia de que recupera la idea de la utilidad del teatro. Sin teatro, seguro que el mundo es algo peor; con teatro, se abre la posibilidad de reflexionar sobre la sociedad, discutir sobre ella, vivir una experiencia. Vivirla con un actor real delante. Algo que otras formas expresivas, tan de moda en el ámbito hedonista en que vivimos, siempre serán incapaces de alcanzar.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

**EN LA RED DE TEATROS
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID**

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

www.trockadero.org

Foto: Sascha Vaughn

DANZA

SWAN LAKE (segundo acto)/ PAS DE DEUX (se anunciará)/ LE GRAND PAS DE QUATRE/ MAJÍSIMAS

País: Estados Unidos | Duración aproximada: 2 horas y 15 minutos (con intermedios)

SWAN LAKE Música: TCHAIKOVSKY Coreografía: L.I. IVANOV Vestuario: M. GONZALES Decoración: J.COURSON Iluminación: K. MARSCH
LE GRAND PAS DE QUATRE Música: C. PUGNI Coreografía: según J. PERROT Vestuario: M. GONZALES Decorado e iluminación: K. MARSH -ESTRENO EN ESPAÑA-
MAJÍSIMAS Música: J. MASSENET Escenografía y coreografía: R.MORRA Vestuario: C. A. VERGARA Iluminación: J. MESSENGER -ESTRENO EN ESPAÑA-

“SI TE GUSTA EL **BALLET**, TE GUSTARÁN LOS TROCKS; SI ODIAS EL **BALLET**, TE GUSTARÁN TODAVÍA MÁS...”

- Extracto de la entrevista radiofónica de John Frame a Tory Dobrin, director artístico de Los Trocks

Una hermosa princesa convertida en cisne por un maligno hechicero. Un príncipe valiente empeñado en salvarla. Un fantasmagórico y elegante conjunto de variaciones alineadas con la música. *Swan Lake (El lago de los cisnes)* -el más popular de los *ballets* compuestos por Tchaikovsky (1840-1893)- es una historia de metamorfosis y amor que vio la luz en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1877. En esta ocasión, más de un siglo después de su estreno, el príncipe Sigfrido es interpretado por un aguerrido bailarín. Y la princesa Odette... también. *El lago de los cisnes* es el trabajo más representativo de Les Ballets fadero de Monte Carlo, una *troupe* de bailarines profesionales, todos varones, especializados en el repertorio clásico y en los originales rusos. Enfundados en sus tutús, explorarán las misteriosas y patéticas cualidades de la heroína, salpimentadas con el encanto y el *glamour* del *ballet* ruso del siglo XIX. La comicidad se alcanza, no tanto por el hecho evidente de la masculinidad de los protagonistas, sino por la exageración hilarante de las circunstancias narrativas, por los accidentes y las incongruencias de las coreografías de la danza clásica.

El original *Pas de Quatre* se bailó sólo cuatro veces (La reina Victoria y el príncipe Alberto asistieron a la tercera representación) pero sirvió de modelo para las celebraciones rituales de danza académica que hoy llamamos “*ballet abstracto*”. Sobrevive como uno de las más locas y encantadoras evocaciones del *ballet* romántico de 1840.

Por otra parte, *Majísimas*, con música de Jules Massenet, se ambienta en el segundo acto de *El Cid*, la ópera de 1885. Una demostración de seducción y exotismo que juguetea con la intrincada belleza del *ballet* clásico.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

En 1974 un grupo de entusiastas de la danza clásica se unieron con el propósito de parodiar las formas tradicionales de *ballet* con un peculiar “estilo travesti”. Así nació Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, dirigidos por Eugene McDougale y conocidos popularmente como los Trocks. Desde su fundación, sucesivas críticas en *The New Yorker*, *The New York Times*, *Village Voice*, *Variety* y *Vogue* colaboraron a forjar el éxito internacional de esta *troupe* masculina armada con tutú y dotada de un asombroso virtuosismo técnico sobre las puntas. En estos treinta y cuatro años han visitado más de treinta países y trescientas ciudades, participando en festivales de danza en Madrid, Montreal, Nueva York y París y también en distintos programas televisivos, con Shirley MacLaine y los Muppet Babies, entre otros.

En el año 2006 recibieron el Premio a la Excelencia en los Theatrical Management Awards (TMA), así como el Premio al Mejor Repertorio de la Coalición de Críticos de Danza de Londres. Un año después, fueron galardonados con el prestigioso Massina/ Positano Award en Italia.

Teatros, fechas y horarios

Alcobendas. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Tel. 91 659 77 21
www.alcobendas.org
Día 18 de octubre a las 20 horas.

Fuenlabrada. Teatro Tomás y Valiente
Tel. 91 492 11 20
www.ayto-fuenlabrada.es
Día 19 de octubre a las 19 horas.

Sobre el espectáculo

The Swan Lake

Adentrándose en los vericuetos del mágico reino de los cisnes, este fantasmagórico y elegante conjunto de variaciones es el trabajo más representativo de los Ballets Trockadero de Monte Carlo. La historia de Odette, la hermosa princesa convertida en cisne por un maligno hechicero y el cómo fue salvada por su amado príncipe Sigfrido no era un tema inusual cuando Tchaikovski escribió su primer *ballet* en 1877. La metamorfosis es un tema frecuente en el folclore ruso. El original *Lago de los cisnes* no tuvo mucho éxito en el Teatro Bolshoi de Moscú. Un año después de la muerte de Tchaikovski, el Ballet Maryinski produjo la versión que conocemos en la actualidad. Sin embargo, la inmortalidad del *ballet* más conocido del mundo parece asentarse en las misteriosas y patéticas cualidades de la heroína, yuxtapuestas al encanto y *glamour* del *ballet* ruso del siglo XIX.

Pas de Quatre

Fue idea de Benjamin Lumley, gerente del Majesty's Theatre de Londres, llevar a escena un gran espectáculo que juntase a las cuatro grandes bailarinas de la época. Con la más delicada diplomacia, convocó a las damas a Londres, sin que faltaran las "tensiones artísticas". Uno de ellas fue la elección de quién protagonizaría la deseada última variación. El señor Lumley se la ofreció a la mayor de ellas. Finalmente, la gala tuvo lugar el 26 de junio de 1845. La coreografía corrió a cargo de Jules Perrot, que supo explotar la maestría de las cuatro grandes: la vivacidad de Grahn, la expresividad lírica de Grisi, la coquetería de Cerrito, el misterio etéreo de Taglioni. El original *Pas de Quatre* ha sobrevivido como una de las muestras más curiosas de *ballet* abstracto y danza académica.

En el escenario

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Desde su fundación en 1974, la esencia de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo se conserva intacta. Una compañía formada exclusivamente por bailarines profesionales, todos varones, especializados en el repertorio clásico ruso. Un repertorio revisado, en el que los bailarines se hacen pasar por cisnes, princesas románticas y ninfas del agua, manteniendo el respeto por la técnica, jugando con la danza clásica, tensando las posibilidades con osadía y colaborando a engrandecer y mantener vivo su espíritu.

A mediados del año 1975 ya resultaba más que evidente que esta *troupe* de hombres dedicados en cuerpo y alma a llevar a los escenarios una versión cuanto menos peculiar de los grandes clásicos de ballet había llegado para quedarse. Revistas y periódicos como *Variety*, *Oui*, *The London Daily Telegraph*, *Vogue* (con un reportaje fotográfico de Richard Avedon) empezaban a proyectar la imagen de originalidad extrema de un elenco capaz de arrancar carcajadas y admiración por su dominio de las técnicas dancísticas a espectadores de todo el mundo.

En la temporada 1975-1976, la compañía recibe ayudas del National Endowment for the Arts de Estados Unidos y contrata por primera vez a una maestra de danza clásica para que se encargue de clases y ensayos. Esta temporada también marca el comienzo de extensas giras por los Estados Unidos.

Desde sus comienzos, por tanto, los Trocks se han configurado como un fenómeno mundial de proporciones crecientes. Han participado en festivales de danza de Holanda, Madrid, Montreal, Nueva York, París, Spoleto, Turín y Viena. Han protagonizado distintos programas televisivos como *The Dick Cavett Show*, *Real People*, *On-stage America*, *Muppet Babies*, etc. Además, han sido protagonistas de especiales en la televisión nacional de Japón y en televisiones de Alemania y Francia. El programa *The South Bank Show*, en la televisión británica y *The Egg*, en la cadena norteamericana PBS han filmado documentales sobre la compañía.

En el 2006, después de una temporada que marcó un récord de venta en Londres, los Trocks recibieron el Premio de Excelencia en Danza de los TMA (Theatrical Management Awards), así como el Premio al Repertorio otorgado por la coalición de críticos de danza de Londres. En 2007, recibieron el Messina/Positano Award en Italia.

Han visitado Australia, Nueva Zelanda, Japón -donde son un fenómeno de culto- y han realizado ocho giras en Sudamérica, tres en Sudáfrica y cincuenta en Europa. Entre las ciudades que han visitado se encuentran Amsterdam, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Caracas, Colonia, Hamburgo, Hong Kong, Lisboa, Londres, Madrid, Moscú (el el afamado teatro Bolshoi), París, Singapur, Viena y Wellington, entre otras muchas.

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo se caracterizan también por su actitud solidaria y la participación en galas internacionales a favor de organizaciones relacionadas con el sida como DRA (Dancers Responding to Aids), Classical Action, Life Ball, Dancers for Life y Stone Wall.

Más en

www.trockadero.org

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

SWAN LAKE (SEGUNDO ACTO)

Música	PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
Coreografía	LEV IVANOVICH IVANOV
Vestuario	MIKE GONZALES
Decorados	JASON COURSON
Iluminación	KIP MARSH
Bailarines	PEPE DUFKA ASHLEY ROMANOFF-TITWILLOW SVELTLANA LOFATKIN NADEZHDA BOGDOWNOVA NADIA DOUMIAFEYVA EPHROSINYA DRONOV HELEN HIGHWATERS MARIA PARANOVA EUGENE REPELSKII VELOUR PILLEAUX

PAS DE DEUX (Se anunciará)

LE GRAND PAS DE QUATRE

Música	CESARE PUGNI
Coreografía según	JULES PERROT
Vestuario	MIKE GONZALES
Decorado e iluminación	KIP MARSH

MAJISIMAS

Música	JULES MASSENET
Escenografía y coreografía	RAFFAELE MORRA
Vestuario	CHRISTOPHER ANTHONY VERGARA
Iluminación	JAX MESSENGER

Personal de la compañía

Director general: Eugene McDougle/ Director artístico: Tory Dobrin/ Directora asociada y Jefa de producción: Isabel Martínez Rivera/ Maestro de ballet: Paul Ghiselin/ Maestra de ballet: Laura Mas/ Director técnico: Dutch Glatz/ Encargada de la compañía: Kirsten Leon/ Encargado de guardarropa: Christopher Vergara/ Diseñador de vestuario (honorario): Mike Gonzales/ Archivista (honorario): Anne Dore Davids/ Estilista: Marius Petipa/ Notas del programa: P. Anastos, et ál.
Consultas informáticas: Jeffrey Shaw/ Consultor ortopédico: Dr. David S. Weiss/ Fotógrafo: Sascha Vaughn

Bailarines de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

ROBERT CARTER
CALVIN GENTRY
BROCK HAYHOE
JOSHUA GRANT
JOSEPH JEFFERIES
CHASE JOHNSEY
CLAUDE GAMBA
CHRISTOPHER LAM
ROBERTO LARA
DAVIDE MORONGIU
FERNANDO MEDINA GALLEGO
SCOTT WEBER
CARLOS MILLER
RAFFAELE MORRA
CAMILO A. RODRÍGUEZ
OR SAGI

Representantes mundiales: IMG Artists Inc. – New York
Representante en España y Portugal: Nacho Sánchez. S.L

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Chicago Review, 19/01/08/ Sid Smith

De delicados, nada

Y, sin embargo, muchos bailarines en ciernes podrían envidiar la técnica, fuerza y agallas de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, la *troupe* que se burla de su propio arte gracias a su dominio del mismo. Los Trocks son el ejemplo perfecto de los tres significados del término “amplio”: los bailarines, todos hombres vestidos de negro, son del tipo duro, de esos a los que no dan ganas de hacerles una broma; el humor es decididamente desafiante; y la amplitud de la técnica es impresionante, desde arabescos limpios y piruetas veloces a *fouettes* tan feroces que, si una rama de árbol se interpusiera en su camino, terminaría con total seguridad como alimento del fuego. Por supuesto, aquí y allá, se atreven con movimientos no bendecidos por la Vaganova Ballet Academy: volteretas laterales, inclinaciones traseras, por no hablar de *shimmys*. La *troupe* volvió el sábado al teatro Harris, donde cosecharon una merecida ovación. Y también carcajadas. Pero lo más increíble de los Trocks, en la actualidad estupendamente liderados por el director artístico Tory Dobrin, es el impresionante nivel de su técnica. Sin ninguna duda, una de las mejores compañías de *ballet* del país.

The New Yorker, 10/01/05/ Joan Acocella

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, una *troupe* travesti en la que los hombres se desplazan de puntillas como sílfides y odaliscas, debutó en 1974 en un *loft* de la Calle Catorce gestionado por el West Side Discussion Group, una organización homófila. El escenario era un panel de contrachapado de cuatro por cuatro metros; el público se sentaba en sillas plegables. “El local estaba en una segunda planta y los escalones eran empinadísimos”, dice Eugene McDougle, un arqueólogo al que le gustó tanto aquella función que desde entonces es el director general de la compañía. “Los bomberos podrían habernos clausurado”. Igual que las autoridades del *ballet*. Con un reparto de diez bailarines, en el espectáculo tan sólo participaban dos hombres con nociones de danza clásica. Aquella primera temporada sólo duró dos semanas. Hoy, los Trocks, como se les conoce, trabajan cuarenta semanas al año. Causan sensación sin sorprender. ¿Les ha estropeado el éxito? No lo sé —no estaba allí en 1974— pero cuando, el mes pasado en el Joyce, asistí al estreno de la temporada con la que celebran su trigésimo aniversario, pensé: por el precio de una entrada, estos bailarines ofrecen más que la mayoría de las compañías de *ballet* clásico americanas. A lo que se dedican los Trocks es a la comedia y su chiste básico, por supuesto, es que los hombres bailan los papeles de las mujeres. La simple visión de esas zapatillas de *ballet* de la talla 45, esas axilas abiertas de par en par, ese vello pectoral escapándose bajo los *bodies* —y no menciono lo que dejan al descubierto los giros de bailarina, cuando la falda se levanta— sólo imaginarlo ya da la risa. Además están lo que podríamos llamar *gags* de vodevil, excelentes. (El caballero y su dama, una vez completada su danza, salen de escena coquetamente; un momento después se oyen un grito y un golpe entre bastidores). En un nivel superior encontramos también los chistes sobre *ballet*.

San Francisco Chronicle, 07/05/05, Janice Berman

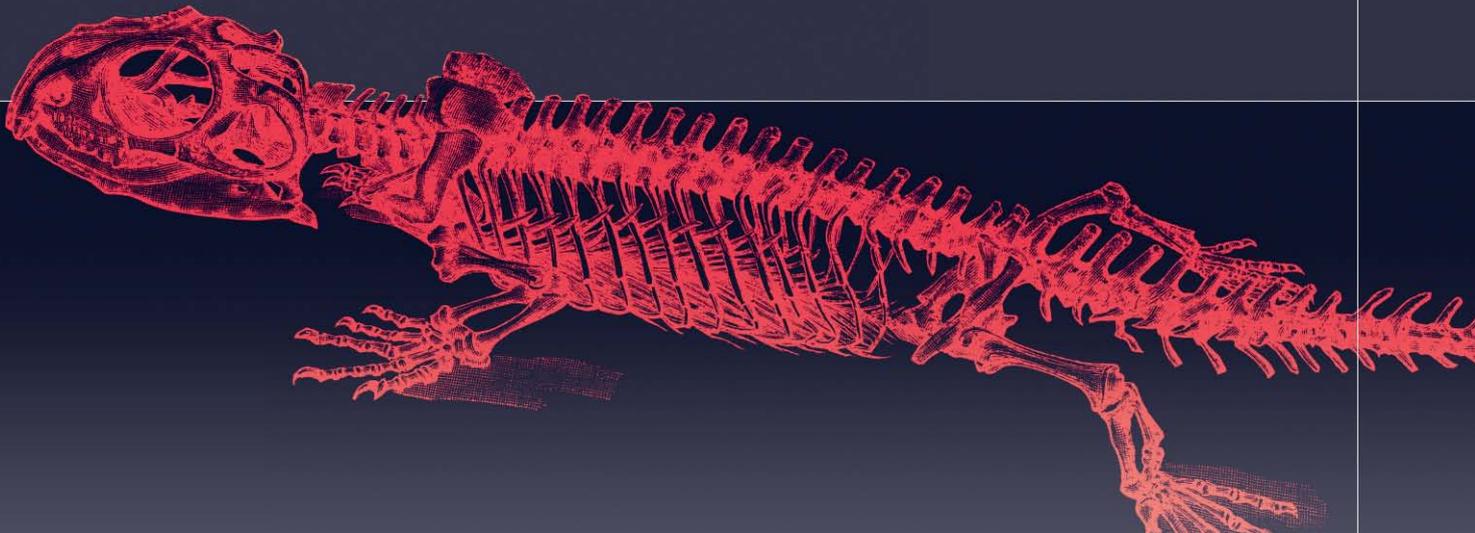
A medio camino en esa idiotez magistral que es *El lago de los cisnes* de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, uno puede tomarse un momento para aclararse las ideas y afrontar la auténtica cuestión. No, no tiene nada que ver con los tutús masculinos y lo que asoma por debajo ni con cómo los bailarines de esta compañía exclusivamente masculina han aprendido a maniobrar, en tan solo un par de semanas, en el interior de sus zapatos de bailarina extragrandes. La cuestión es porqué resulta tan fabuloso verles.

Seguramente porque esta compañía, presentada por Cal Performances en el Zellerbach Hall, se apoya en las verdades de la danza clásica echándolas, al mismo tiempo, por tierra. Todo está ahí, perfectamente respetado y adorablemente satirizado (...).

Como bailarinas, los Trocks no son la perfección, pero aspiran a ella. Tal vez ése es el toque más divertido, más conmovedor.

Tomás Gayo Producciones

www.tomasgayo.com

TEATRO

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 35 minutos (sin intermedio)

Dirección: MARÍA RUIZ Ayudante de dirección: PEDRO G. DE LAS HERAS Interpretación: TOMÁS GAYO, PILAR VELÁZQUEZ, ANA MARZOA, SARA CASASNOVAS, GELI ALBADALEJO, JUAN ANTONIO QUINTANA, MUNDO PRIETO, CARLOS VELASCO y ALEXANDER SAMANIEGO Escenografía: JUAN CARLOS SAVATER Vestuario: MAIKA CHAMORRO Iluminación: ION ANIBAL LÓPEZ Diseño cartel: EMERIO ARENA Jefa de casting: ÁNGELES ALBADALEJO Música: JAVIER ALMELA Distribución: CLARA PÉREZ Producción: TOMÁS GAYO PRODUCCIONES, S. L. -ESTRENO EN COMUNIDAD DE MADRID-

“YO NO ESTOY HABLANDO DE DIOS. ¡ESTOY HABLANDO DE LA IGUANA!” - El personaje de Miss Jelkes, en el relato *La noche de la iguana*, de Tennessee Williams

“Siempre confié en la bondad de los desconocidos” dice el personaje de Blanche Dubois en *Un tranvía llamado deseo*, del dramaturgo norteamericano Tennessee Williams (1911-1983). Para Tomás Gayo, productor e intérprete de esta versión de *La noche de la iguana*, esta frase mítica es una constante en la obra del autor y, en su esencia, está también presente en esta pieza. “...Son personajes que se encuentran por casualidad y que después de su encuentro cambiarán de rumbo...”, afirma Gayo, que también ha interpretado, con dirección de María Ruiz, *Sabor a miel*.

Un reverendo desequilibrado y descreído que, expulsado del sacerdocio, pasa unos meses en el manicomio y empieza a trabajar como guía turístico en México. Una joven seductora. Un hotel retirado a la orilla de la playa. Una bella viuda enganchada al alcohol y al sexo. Una virginal pintora que vaga por el mundo junto a su abuelo, centenario y poeta. Todos, absorbidos en una carrera precipitada en busca del significado moral de la existencia en una historia que no trata sobre perdedores... sino sobre seres perdidos.

La noche de la iguana se estrenará el 8 de octubre de 2008 en el Teatro Principal de Castellón.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

María Ruiz tiene una dilatada carrera artística como profesional de las artes escénicas. Ha colaborado con directores de la talla de José Luis Gómez, Miguel Narros, Carlos Gandolfo, Pep Montanyès, Juan Margallo y José Carlos Plaza. Ha sido profesora de Interpretación en el Laboratorio William Layton (1984-1996) y asesora de teatro para la gerencia del CEyAC, de la Comunidad de Madrid (1992-1993). También ha dirigido el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial (1995-1996) y el Festival Clásicos en Alcalá (2001 y 2003), así como participado en las películas *El viaje a ninguna parte*, *Cañas y Barro*, *Fortunata y Jacinta* y *Ocho mujeres*, entre otras. Ha impartido varios cursos de dirección de actores para realizadores de televisión en el Instituto de Radiotelevisión Española.

Empezó a dirigir montajes teatrales en 1983 con *Vente a Sinapia*, de Fernando Savater. Desde entonces ha dirigido títulos como *Samarkanda*, de Antonio Gala; *Antígona entre muros*, de Martín Elizondo; *El hombre del destino*, de Bernard Shaw; *La pereza*, de Ricardo Talesnik; *La secretaria*, de Natalia Ginzburg y *Una espléndida mansión*, de O'Neill, entre otros muchos.

Teatros, fechas y horarios

San Sebastián de los Reyes.
Teatro Auditorio Municipal Adolfo Marsillach
Día 25 de octubre a las 20 horas.

Las Rozas. Centro Cultural
(Teatro Federico García Lorca)
Día 1 de noviembre a las 20 horas.

Majadahonda.
Casa de Cultura Carmen Conde
Día 15 de noviembre a las 20.30 horas.

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams

Con nombre propio

Con motivo del veinte aniversario de mi productora, he decidido poner en pie la que seguramente será la más compleja de todas las que he producido e interpretado, *La noche de la iguana* es una de las obras de Tennessee Williams menos representadas en España. Y sin embargo, según mi criterio, es un texto necesario y excepcional, que el público que acude a los teatros no debe perderse, por ser una de sus creaciones dramáticas más conseguidas, y a la vez, más autobiográficas.

Tennessee Williams, proveniente de una familia problemática que le inspiró muchos de sus escritos, nació en Columbus, Misisipi, en casa de su abuelo materno, el rector de la Iglesia Episcopal local. Su familia se trasladó a Clarksdale (Misisipi), cuando él tenía tres años. A los siete, Tennessee fue diagnosticado de difteria. Durante dos años casi no pudo hacer nada, pero entonces su madre decidió que no le iba a permitir perder el tiempo. Lo animó a que usara su imaginación y, cuando tenía trece años, le dio una máquina de escribir. En 1918 la familia se trasladó de nuevo, esta vez a St. Louis, Missouri. Su padre, Cornelius Williams, era un viajante vendedor de zapatos que cada vez se hacía más agresivo conforme sus hijos crecían. Su madre, Edwina Williams, descendía de una buena familia sureña. Dakin Williams, su hermano, era el preferido de su padre. Tennessee se sentía muy próximo a su hermana, Rose, que quizá fue quien más influyó en él. Era una belleza delgada, diagnosticada de esquizofrenia, que pasó la mayor parte de su vida adulta en hospitales mentales. Después de varios intentos infructuosos de terapia, se volvió paranoica. Sus padres autorizaron una lobotomía prefrontal en un intento de tratarla. La operación fue mal, y Rose quedó incapacitada para el resto de su vida. La fracasada lobotomía de Rose fue un duro golpe para Williams, quien nunca perdonó a sus padres por permitir semejante operación. Pudo haber sido uno de los factores que lo llevaron al alcoholismo.

Tennessee Williams, con este apunte de biografía, refleja en esta obra más que nunca su propia personalidad, el personaje de Lawrence T. Shannon tiene muchas coincidencias con su propia vida. Antes de publicar la obra, escribe un relato corto con el mismo título, en el que empieza a desarrollar los personajes y las ideas que después aparecerán en la función. Así, por ejemplo, describe a Miss Jelkes como “una delicada tetera, pero que nadie puede adivinar lo que hierve por dentro”, o algunos diálogos entre esta y un “escritor maduro” con problemas de salud, de sueño y de concepción de la vida y de la religión, que luego se repiten en la obra. Dice “el escritor maduro”: “Tiene usted el don maravilloso de sufrir por los demás”. Y contesta Miss Jelkes: “Bueno, no puedo soportar ver a los que sufren, puedo soportar el mío, pero no resisto el sufrimiento humano o el sufrimiento animal... Hay demasiado sufrimiento innecesario, provocado por personas que tienen endurecida la sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. ¡A veces incluso parece que el universo lo inventó el Marqués de Sade! No creo que haya que expiar los pecados ¿No es espantoso y completamente absurdo que prácticamente todas las religiones se basen en el principio de la expiación de los pecados cuando de hecho no existe nada como la culpabilidad?” A lo que el “escritor maduro” responde: “Lo siento. Yo no estoy en condiciones de hablar de Dios”. “Yo no estoy hablando de Dios, responde ella, ¡estoy hablando de la iguana!”

Estas ideas son en el cuento puestas en boca del personaje de la Srta. Jelkes, mientras que en el texto dramático se transfieren al personaje de Shannon. Así, parecería que el personaje de “escritor joven” es un trasunto de “la patrona” (Maxine en la pieza dramática). El fin inminente de Nonno (El abuelo), que intenta sublimar, o más bien, perpetuar su vida a partir de la redacción de un poema, lo situaría en el mismo plano de la lucha de la iguana por no aceptar su muerte.

Nuestro texto, *La noche de la iguana*, no es sino una admirable muestra de cómo Tennessee Williams basa su corpus dramático en un previo relato breve. La frase mítica “Siempre confíe en la bondad de los desconocidos” se me ofrece como una constante de la obra de Tennessee Williams, que vuelve a parecer en esta versión. Son personajes que se encuentran por casualidad y que después de ese encuentro cambiarán su rumbo, o por lo menos, como espectador, sería deseable que así fuera.

Tomás Gayo

En el escenario

María Ruiz, directora

La cantidad de sus puestas en escena, la categoría de sus repartos y los autores clásicos y contemporáneos con los que ha trabajado convierten a María Ruiz en referencia del panorama escénico español de las últimas décadas. Fundó su propia compañía, Teatro del Olivar, en 1995. Entre sus más recientes trabajos se encuentran *Filoctetes*, de Fernando Savater, UNAM de México (2007); *La decadencia de Varsovia*, de Antonio Rojano, Centro Andaluz de Teatro (2007); *Función Becket*, Compañía de Manuel de Blas (2006); *Macbeth*, de W. Shakespeare, Teatro del Olivar (2004); *El retrato de Dorian Gray*, de Oscar Wilde, producción de José Manuel Garrido, Juanjo Seoane; *La serrana de la vera*, de Vélez de Guevara, Compañía Nacional de Teatro Clásico (2003) y *Una espléndida mansión*, de E. O'Neill, Teatres Generalitat, Valencia (2001).

Para el Centro Dramático Nacional, María Ruiz asistió en la dirección a José Luis Gómez (*La vida es sueño; Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga; La velada de Benicarló*), Miguel Narros (*Retrato de dama con perrito*), Carlos Gandolfo (*Los veraneantes*), Pep Montanyès (*Sopa de pollo con cebada*), Juan Margallo y José Carlos Plaza (*Las bicicletas son para el verano, Eloísa está debajo de un almendro*).

María Ruiz ha sido también directora del Festival Clásicos en Alcalá (2001 y 2003), directora del Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial (1995-1996) y asesora de teatro para la gerencia del CEyAC de la Comunidad de Madrid.

Ruiz ha participado también en películas como *Miedo a salir de noche*, *El viaje a ninguna parte* y *Mambrú se fue a la guerra* (F. Fernán Gómez). En televisión ha trabajado, entre otras producciones, en *Almudena*, de Manuel Picazo; *Cañas y barro*; *El milagro de Ana Sullivan* y *Mujeres*, de Jaime de Armiñan. Ruiz ha impartido a su vez clases de dirección de actores y de interpretación en prestigiosos centros del país.

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams

Tomás Gayo, actor, productor

Tomás Gayo ha trabajado, entre otras obras, en: *Don Juan Tenorio*, dirección de Miguel Narros; *Electra*, dirección de Santiago Paredes; *Yerma*, dirección de Víctor García; *El placer de su compañía*, dirección de Arturo Fernández; Y yo con estos nervios, dirección de Fermín Cabal; *Etiqueta negra*, dirección de Ernesto Caballero; *Sabor a miel*, dirección de María Ruiz; *Dama de corazones*, dirección de Pedro Miguel Martínez; *Feliz cumpleaños, Sr. Ministro*, dirección de Fermín Cabal y *Llama un inspector*, dirección de Manuel A. Egea.

En cine ha participado, entre otras películas, en *El hijo del cura*, dirección de Mariano Ozores; *El amor perjudica seriamente la salud*, dirección de Manuel Gómez Pereira; *La reina del mate*, dirección de Fermín Cabal y *Boca a boca*, dirección de Manuel Gómez Pereira.

Para televisión ha intervenido, entre otras, en las series *Turno de oficio*, *Hermanos de leche*, *Canguros*, *Aquí no hay quien viva*, *Ana y los 7* y *Los simuladores*.

Ana Marzoa, actriz

Ana Marzoa ha participado, entre otras obras, en *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca; *La Dorotea*, de Lope de Vega; *Cuentos de los bosques de Viena*, de Odön von Hörvath; *El castigo sin venganza*, de Lope de Vega; *El concierto de San Ovidio*, de Antonio Buero Vallejo; *Paso a paso*, de Richard Harris; *La malquerida*, de Jacinto Benavente; *Separados*, de Tom Kempinsky; *Perdidos en Yonkers*, de Neil Simon; *Un tranvía llamado deseo*, de Tennessee Williams; *Terror y miseria del Tercer Reich*, de Bertolt Brecht; *Un marido ideal*, de Oscar Wilde; *La hermana pequeña*, de Carmen Martín Gaité; *Madrugada*, de Antonio Buero Vallejo y *Panorama desde el puente*, de Arthur Miller.

Ha intervenido en series de televisión como *Cañas y barro*, *Cervantes*, *Anillos de oro*, *El jardín de Venus*, *Segunda enseñanza*, *Policías*, etc.

Marzoa ha recibido los siguientes premios de interpretación: el María Guerrero, el Premio del Espectador y la Crítica Miguel Mihura, el Premio Nacional de Teatro 1986 y el Premio Ercilla 2000.

Pilar Velázquez, actriz

Pilar Velázquez entra como meritoria en el Teatro Español en 1964 y debuta con *Caminos de Damasco*, a la que seguirán *El hilo rojo*, con Vicente Parra; *Adán 67*, con José María Roderó; *Sólo Dios puede juzgarme*; *La muralla china*; *Una hora sin televisión* (1987), con Manuel Tejada; *El caballero de las espuelas de oro* (1994), de Alejandro Casona; *Las mujeres de Jack* (1999), de Neil Simon; *Usted tiene ojos de mujer fatal*, de Enrique Jardiel Poncela (2000), etc.

En cine ha participado en *Los chicos con las chicas* (1967), *Operación Mata-Hari* (1968), *Las amigas* (1969), *Juego sucio en Panamá* (1974), *Adulterio a la española* (1975) y *Tatuaje* (1976), de Bigas Luna, entre otras. En televisión ha actuado en más de cincuenta series y programas dramáticos.

Juan Antonio Quintana, actor

Entre los trabajos teatrales de Juan Antonio Quintana se encuentran *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega, dirección de Alberto Castilla; *El sí de las niñas*, de Moratín; *Acreeedores*, de Strindberg; *Raíces*, de Wesker; *Anacleto Morones*, de Rulfo; *Delaciones sobre la degollación de Villamar*, de Sáiz; *La Piedad*, de Fernando Herrero; *El mágico prodigioso*, de Calderón; *La zapatera prodigiosa*, de G. Lorca; *Tío Vania*, de Chéjov; *El avaro*, de Molière y *Yepeto*, de Cossa.

Juan Antonio Quintana ha recibido el Gran Premio del Festival Mundial de Teatro de Nancy (Francia); el Premio Nacional de Cámara y Ensayo y el Premio Mayte de Teatro, entre otros.

Sara Casasnovas, actriz

Sara Casasnovas ha protagonizado la tercera temporada de la serie televisiva *Amar en tiempos revueltos* (TVE), interpretando el personaje de Alicia por el que recibió la Vieira de Plata a la Mejor Actriz Revelación 2008. Ha participado también *Sin miedo a soñar* (La Sexta), *Mesa para cinco* (La sexta), *El comisario* (Telecinco), *Maridos e mulleres* (TVG), *A vida por diante* (TVG), *As leis de Celavella* (TVG), *El comisario* (Telecinco), entre otras series de televisión.

En teatro, ha interpretado *Romeo e Xulieta* (Teatro del Noroeste, 2007), *Feeling x Feeling* (Cabaret y variedades, 2005), *Rulfo, polo pequeño ceo da porta* (Grupo de teatro Hac Luce, 2003).

Geli Albadalejo, actriz

Geli Albadalejo cuenta, entre sus interpretaciones teatrales, con *Entremeses*, de Lope De Rueda, dirección de Francisco Avellán; *La tía de Carlos*, dirección de Tomás Gayo y Julio Escalada; *El adefesio*, de Rafael Alberti, dirección de Nieves Gámez y *La señorita de Trevélez*, dirección de Mariano de Paco.

En cine, ha actuado, entre otras películas, en *La caja 507*, dirección de Enrique Urbizu; *El otro lado de la cama*, dirección de Emilio Martínez Lázaro, y *Rencor*, dirección de Miguel Albaladejo.

Entre sus trabajos en televisión se encuentran *Hospital Central*, *Ana y los 7* y *Sabor a ti*.

Más en

www.tomasgayo.com

LA NOCHE DE LA IGUANA de Tennessee Williams

Tomás Gayo Producciones

Dirección
Ayudante de dirección

MARÍA RUIZ
PEDRO G. DE LAS HERAS

Interpretación
Doctor T. Lawrence
Maxine Faulk
Hannah Jelkes
Charlotte
Señorita Fellowes
Nonno
Jake
Pancho
Pedro

TOMÁS GAYO
PILAR VELÁZQUEZ
ANA MARZOA
SARA CASASNOVAS
GELI ALBALADEJO
JUAN ANTONIO QUINTANA
MUNDO PRIETO
CARLOS VELASCO
ALEXANDER SAMANIEGO

Escenografía
Vestuario
Iluminación
Música
Diseño Cartel
Jefa de casting
Distribución

JUAN CARLOS SAVATER
MAIKA CHAMORRO
ION ANÍBAL LÓPEZ
JAVIER ALMELA
EMERIO ARENA
ÁNGELES ALBALADEJO
CLARA PÉREZ

Producción: Tomás Gayo Producciones, S.L.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Hofesh Shechter Company

www.hofesh.co.uk

Foto: Andrew Lang

DANZA

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

País: Reino Unido Duración aproximada: 1 hora y 25 minutos (con intermedio)

UPRISING Coreografía: HOFESH SHECHTER Bailarines: LEON BAUGH, CHRIS EVANS, PHIL HULFORD, ELIAS LAZARIDIS, BRUNO GUILLORE, GAVIN COWARD y HOFESH SHECHTER Música: HOFESH SHECHTER y VEX'D Diseño de iluminación: LEE CURRAN
IN YOUR ROOMS Coreografía: HOFESH SHECHTER Bailarines: LEON BAUGH, WINIFRED BURNET-SMITH, CHRIS EVANS, GAVIN COWARD, PHIL HULFORD, ELIAS LAZARIDIS, YEN CHING LIN, BRUNO GUILLORE, INO RIGA, JENNY WHITE, SITA OSTHEIMER y EULALIA AYGUADE FARRO Música: HOFESH SHECHTER Músicos: YARON ENGLER, NORMAN JANKOWSKI, CHRISTOPHER ALLAN, ALISON DODS y LUCY SHAW Arreglos de cuerda: NELL CATCHPOLE Diseño de iluminación: LEE CURRAN Vestuario: LIZZIE BARKER -ESTRENO EN ESPAÑA-

“TRATA SOBRE LA FALTA DE COMUNICACIÓN... SOBRE NUESTROS PATÉTICOS ESFUERZOS PARA COMUNICARNOS...”-Hofesh Shechter

Hofesh Shechter es una estrella imparable en el panorama dancístico británico. Tras su paso por la Batsheva Dance Company y la Jasmin Vardimon Dance Company, comenzó a crear sus propias coreografías, bailadas con un vocabulario nuevo que sitúa a las piezas en la frontera entre la grandeza y la fragilidad de la existencia humana. Ha sido finalista de los Place Prize en 2004 y artífice de piezas para The National Theatre, Channel 4 y The Royal Court Theatre, entre otros. Con *Uprising* presenta un trabajo vigoroso para siete bailarines que cruzan la escena con un salvaje instinto de esperanza más allá de la sombra de la desesperación. Una coreografía compleja y de realidades múltiples que envuelve con el latido de su banda sonora y consigue sobrecoger al público con su épica y humanidad.

En *In your rooms* una verdadera estructura social emerge sobre el escenario. Mientras, la atmósfera intensa presenta un mundo subterráneo y sutil de automatismo y mentalidad gregaria. Doce bailarines sustentan un mosaico de comunicación y de incomunicación, de situaciones, lugares, rituales y secretos, rompiendo de la luz a la oscuridad, de la masa al individuo, del pasado al presente, con la dinámica precipitada de una visión, con la lógica imposible de los sueños.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Hofesh Shechter nació en Jerusalén. Se graduó en la Jerusalem Academy for Dance and Music y después se trasladó a Tel Aviv donde se unió a la Batsheva Dance Company, trabajando con el director artístico Ohad Naharin y los coreógrafos Wim Vandekeybus, Paul Selwyn-Norton, Tero Saarinen e Inbal Pinto. También en Israel estudió batería y percusión, lo que le permitió participar en la ambientación sonora de varios proyectos europeos. En 2002, Shechter llega a Reino Unido y se une a la Jasmin Vardimon Dance Company. Su debut coreográfico, *Fragments*, para el que también compuso la música, estuvo de gira en Reino Unido, Italia, Finlandia, Portugal, Suiza, Polonia, Corea y Estados Unidos. En 2004 crea el sexteto *Cult*. De 2004 a 2006 colabora con The Place y recibe el encargo de la Fundación Robin Howard para la creación de *Uprising*, su trabajo más popular. En 2007, tres de los más importantes espacios escénicos de Londres, The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, colaboraron en la producción de *In your rooms*, pieza estrenada el año pasado en el Sadler's Wells Theatre.

Teatros, fechas y horarios

Alcobendas. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
 Tel. 91 659 77 21
 www.alcobendas.org
 Día 31 de octubre a las 21 horas.

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Con nombre propio

La danza puede cambiar una vida. Pero solo la de aquellos que quieran cambiarla.

Hofesh Shechter

Sobre el espectáculo

PREGUNTA: Imagine que nunca hemos hablado antes, que nunca he visto *In your rooms*. ¿De qué trata la coreografía?

SHECHTER: Todavía estoy intentando saber de qué trata *In your rooms*. He tenido conversaciones con los bailarines sobre esto. Y por supuesto, no hay una sola respuesta. Hay una lluvia de respuestas, una lluvia de sentimientos, de pensamientos. *In your rooms* trata sobre esta lluvia. Tengo cuidado de no simplificarlo y decir "Oh, es sobre la vida". Hay algunas ideas recurrentes desde el principio de la creación: la tensión entre el individuo y el grupo, entre el caos y el orden, entre hombres y mujeres, entre las necesidades individuales y las colectivas. Todo esto implica muchas cosas a varios niveles. Lo que me gusta de la pieza, lo que siento cuando la veo, es una dosis de soledad dentro de una enorme y hermosa maquinaria perfectamente engrasada. Allí están todos juntos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero están solos. Me interesa este sentimiento de soledad.

PR: Hablemos de la música de *In your rooms*. ¿Qué determinó la selección de música en directo añadida a la banda sonora ya existente?

SHECHTER: Tuve completa libertad. Quiero decir que podría haberme hecho con dos guitarras eléctricas o con dos saxofonistas. Elegí los instrumentos que estamos usando por el componente electrónico tan presente en la banda sonora de la pieza. Me pareció que podría estar bien que los músicos nos acercaran a un sonido cálido, a un contacto humano que girase alrededor de algo muy antiguo, cálido y suave. La viola es mucho más suave que el violín, tiene una calidez auténtica. El contrabajo lo abraza todo. También escogimos los instrumentos de percusión necesarios para acentuar este calor...

PR: ¿Cómo se siente con *In your rooms* ahora?

SHECHTER: ¡Tan diferente! Es curioso porque ahora siento que me encanta esta pieza. La primera función fue tan dura. Era como una lucha, como ser el padre de un chico de dieciséis años. Le quieres, pero...

PR: Tanto la danza como usted han madurado.

SHECHTER: Me acerqué a la segunda parte del proyecto buscando únicamente disfrutarlo. Me siento mucho más seguro ahora, es más fácil lidiar con algo ya existente. No tengo que reinventarlo todo. Puedo simplemente mejorarlo. El hecho de que haya música en directo es mucho más divertido. Es tan personal, el sabor de esta pieza. Tiene una textura ligeramente sarcástica y humorística, ligeramente triste y solitaria...

PR: Hablemos de *Uprising*. Siete bailarines, todos varones y usted es uno de ellos. La coreografía tiene una energía tribal real...

SHECHTER: La terminé y pensé "He creado una gran pieza. Ahora tenemos que conquistar el escenario". Y lo hemos hecho. Los tres productores vinieron a ver *Uprising* y dijeron "La queremos en el programa. Es una gran pieza".

Extracto de conversaciones de Hofesh Shechter con el periodista británico Donald Hutera

En el escenario

Hofesh Shechter, bailarín y coreógrafo

Graduado por la Jerusalem Academy of Dance and Music y exbailarín de la aclamada Batsheva Dance Company y de la Jamin Vardimon Dance Company, Hofesh Shechter ha revolucionado la escena británica con sus composiciones intensamente físicas, elegantes y sugestivas.

También interesado en la música, estudió batería y percusión mientras vivía en Tel Aviv y continuó después su aprendizaje en el Agostiny College of Rhythm de París, donde empezó a desarrollar su propia música mientras participaba en varios proyectos de danza, teatro y percusión corporal.

Después de presentar su debut coreográfico en 2004, el dueto *Fragments* -con giras en países como Finlandia, Italia, Portugal, Suiza, Corea, Estados Unidos y Polonia (donde recibió el Tercer Premio en la competición de coreografías Sergi Diaghilev), fue nombrado artista asociado en The Place, cargo que mantuvo hasta 2006.

En este período creó el sexteto *Cult* que resultó uno de los cinco finalistas seleccionados del Place Prize y fue anunciado como ganador del Premio del Público, además de presentarse en países como Suiza, Corea, Italia, España, Alemania y Grecia. A propósito de este trabajo, la crítica dijo que "si Woody Allen fuera coreógrafo, hubiera hecho danza como esta".

Shechter ha creado piezas para Bare Bones Dance Company, London Contemporary Dance School, Edge, Verve, Ballet CeDeCe, Fan Club, Hellenic Dance Company y Stopgap Dance Company.

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

En 2006 trabajó como coreógrafo en el Royal Court Theatre y la Robin Howard Foundation Comission le encargó un nuevo trabajo para siete bailarines. El resultado fue *Uprising*, su pieza más popular. En 2007, tres de los más importantes espacios escénicos de Londres, The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, colaboraron en la producción de *In your rooms*, que se estrenó el año pasado en el Sadler's Wells Theatre.

Durante 2008 Hofesh trabajará con Dance United en la creación de un nuevo trabajo para seis bailarines que se estrenará en Sadler's Wells en 2009. Internacionalmente, ha trabajado en Portugal para el Ballet CeDeCe y en Atenas para la Hellenic Dance Company.

En verano de 2007, Hofesh también coreografió una secuencia de danza para la apertura de las nuevas series de Channel 4s, que empezaron su emisión a comienzos de 2008.

De los proyectos de esta estrella emergente, la crítica ha dicho ya que se trata "probablemente del más importante y novedoso trabajo dancístico creado en Reino Unido desde el inicio del milenio".

Leon Baugh, bailarín

Se formó en Laban (conservatorio para bailarines profesionales de Londres) donde fue premiado en multitud de ocasiones. Desde su graduación ha bailado con Barebones, Frantic Assembly, Jasmin Vardimon Dance Company y Stan Won't Dance y trabajado con coreógrafos como Carol Brown y Athina Vahla.

Christopher Evans, bailarín

Recientemente graduado por la London Contemporary Dance School y especializado en danza contemporánea, Evans empezó a colaborar con Shechter en su último año de estudios. También es parte del colectivo MWAG (Mother Wanted a Girl).

Phil Hulford, bailarín

Se formó como gimnasta y participó en varias competiciones en Bolivia, donde nació. En Inglaterra, compitió a nivel nacional e ingresó en North Hertfordshire, antes de unirse a la London Contemporary Dance School, donde conoció a Shechter.

Elias Lazardis, bailarín

Nació en Grecia y se formó en danza clásica desde los ocho años. Después estudió danza contemporánea en Atenas y trabajó con Ad Lib Dance Company y la Greek National Opera.

Bruno Karim Guillore, bailarín

Nació en El Cairo y estudió danza en París con Quentin Rouillier. A lo largo de su carrera, ha trabajado con Beatriz Consuelo (Ballet Junior), Richard Wherlock (Luzern Ballet y Komischer Oper Berlin), Iracity Cardoso y Paulo Ribeiro (Ballet Gulbenkian, Lisboa). También ha bailado piezas de Ed Wubbe, Rui Horta, Ytzik Galili y Ohad Naharin, entre otros.

Eulalia Ayguade Farro, bailarina

Eulalia estudió en el Institut del Teatre y en 1998 ingresa en PARTS en Bruselas. Desde 2001 trabaja con Publik Eye Company en Dinamarca y continuó su andadura artística junto a la Akram Khan Company hasta 2006. También ha colaborado con Anton Lachky en 2005 y con Enclave Dance Company, en Bruselas en 2006.

Ino Riga, bailarina

Nació en Atenas donde trabajó con la Iniochos Theatre Company como coreógrafa y asistente y como bailarina en la Idanikoi Dance Theatre Company. En otoño de 2003 se traslada a Inglaterra y se une a la Richard Alston Dance Company. En 2005 interpretó *Eclipse* en Sadler's Wells. Desde 2006, ha trabajado con Hofesh Shechter.

Winifred Burnet-Smith, bailarina

Winifred Burnet-Smith (Brighton, 1982) ha bailado con el Ballet Lorent interpretando *La nuit intime*.

Yen-Ching Lin, bailarina

Nació en Taiwán y se unió a la London Contemporary School en el año 2003. Ha trabajado con coreógrafos como Maresa von Stockert, Charles Linehan, Martin Lawrence, Jonathan Lunn y Jan de Schynkell. Estuvo junto a Shechter en la gira de *Cult* y en 2006 se unió al Bern Ballet para trabajar con Stijn Celis.

Más en

www.hofesh.co.uk

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Hofesh Shechter Company

Hofesh Shechter Company
 Director artístico
 Productora
 Manager general
 Gerencia
 Técnicos de iluminación

HOFESH SHECHTER
 HELEN SHUTE
 COLETTE HANSFORD
 NEIL COOPER
 NATHAN ATKINSON
 SIMON McCOLL
 KARSTEN TINAPP

UPRISING

Coreografía
 Bailarines

HOFESH SHECHTER
 LEON BAUGH
 CHRISTOPHER EVANS
 PHILIP HULFORD
 ELIAS LAZARIDIS
 BRUNO KARIM GUILLORE
 GAVIN COWARD
 HOFESH SHECHTER
 HOFESH SHECHTER
 VEX'D
 LEE CURRAN

Música

Diseño de iluminación

Con el apoyo de Robin Howard Foundation Commission 2006, Arts Council England y Jerwood Changing Stages Choreolab at Dancexchange

IN YOUR ROOMS

Coreografía
 Bailarines

HOFESH SHECHTER
 LEON BAUGH
 WINIFRED BURNET-SMITH
 CHRISTOPHER EVANS
 GAVIN COWARD
 PHILIP HULFORD
 ELIAS LAZARIDIS
 YEN CHING LIN
 BRUNO KARIM GUILLORE
 INO RIGA
 JENNY WHITE
 SITA OSTHEIMER
 YARON ENGLER
 NORMAN JANKOWSKI
 CHRISTOPHER ALLAN
 NELL CATCHPOLE/ REBEKAH ALLAN
 LUCY SHAW
 HOFESH SHECHTER
 NELL CATCHPOLE
 LEE CURRAN
 LIZZIE BAR

Músicos

Música
 Arreglos de cuerda
 Diseño de iluminación
 Vestuario

Encargo de The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, con el apoyo del Arts Council England.

Con la colaboración de The Point, Eastleigh, Dance South West, Gloucestershire Dance y Take Art Somerset .

La Hofesh Shechter Company está subvencionada por el Arts Council England. La música en directo de la gira está subvencionada por la Jerwood Charitable Foundation.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Hofesh Shechter Company

The Times, 2/10/08, Debra Crane

Un poderoso latido

Estamos ante la pieza que creció y creció. Gracias a la imaginativa colaboración de tres teatros londinenses, el espectáculo de Hofesh Shechter nació en The Place (trescientas butacas) en marzo, se le añadió música en el Queen Elizabeth Hall (novecientas butacas) en mayo y emergió finalmente más grande y mejor en Sadler's Wells (mil quinientos butacas) la semana pasada. En seis meses, Shechter ha pasado por las salas de danza contemporánea más importantes de Londres, un recorrido que otros coreógrafos tardan años en realizar.

La producción final, que ahora incluye a once bailarines y ocho músicos, justifica la fe de los tres teatros en Shechter, un coreógrafo israelí asentado en Londres. Funcionando con la precisión de una maquinaria bien engrasada, *In Your Rooms* ofrece un potente viaje de coreografía emocionante y música igualmente emocionante.

El arranque, intencionadamente confuso, parece colocarnos ante el origen del universo, aunque lo cierto es que nuestro destino se encuentra en lo más profundo de nuestras almas (las habitaciones del título, es de suponer), donde marmitas de emociones privadas burbujan como volcanes secretos. Angustia e ira, amor y soledad, dolor y protesta, miedo y frustración: durante los siguientes cuarenta minutos no queda ni una fibra nerviosa sin pulsar. Sin embargo, el contraste entre la desolación del territorio emocional de la obra y su conmovedora ejecución es impresionante. Una y otra vez, la coreografía estalla en formas de agresión o autoprotección mientras el espectro de un enemigo invisible parece cernirse sobre el tenso universo de los bailarines. La energía es incontenible, como una muchedumbre en desbandada, y la imaginería —de huida, rebelión o superación— está recorrida por una sensación de confusión. Lo más destacable es la fluidez que consigue transmitir el estilo y lo hipnótico que resulta el movimiento. Las objeciones que se le habían hecho a la pieza en sus primeros pasos por resultar repetitiva han perdido su sentido y tampoco sigue dando la impresión fragmentaria de los inicios. La música, compuesta también por Shechter (que, en una vida anterior, fue batería de *rock*) también se ha beneficiado enormemente del proceso de desarrollo. La primera vez que la oí, en marzo, grabada en The Place, la deseché como simple ruido con ritmo. Aquí, con tres percussionistas y cinco músicos de cuerda tocando en directo, la banda sonora se convierte en un mundo glorioso de ritmos fabulosos y melodías seductoras.

La iluminación, por su parte, crea una potente atmósfera y los cuadros que proyecta por turnos sobre la escena hacen que dé la impresión de que los fabulosos bailarines danzan en piscinas de luz en medio de una intensa niebla. La forma en que están iluminados los músicos, y el lugar donde se sientan, por encima del escenario, hace que parezcan un cuadro pintado en la pared. Ese barniz teatral —como todos los demás elementos de *In Your Rooms*— es buena muestra de la seguridad de un coreógrafo extraordinario al que se le ha dado una oportunidad y ha sabido aprovecharla al máximo.

The Daily Telegraph, 2/10/07, Mark Monahan

Shechter (que incluso compone su propia música) ha ofrecido dos piezas: *Uprising*, ya completa, junto con *In Your Rooms*, un trabajo en proceso a lo largo del año.

La primera, una mirada inteligente a la fragilidad de los afectos humanos, arranca con una explosión. De pronto se apagan todas las luces de la sala, tras lo cual irrumpe un formidable ritmo industrial y una fila de luces sobre el escenario aturde al público. Desde debajo de esos puntos de luz, a través de torbellinos de niebla, aparecen siete hombres. Se detienen en meticulosas posiciones de *ballet* antes de derrumbarse inesperadamente y volver a desaparecer. En tan solo un momento, estás enganchado (...)

In Your Rooms, tras el intermedio, resulta menos nítida que la pieza anterior y, sin duda, demasiado extensa (a pesar de que da la impresión de haber sido sometida a algunos cortes), pero resulta seductora de puro extraña. La voz en *off* de Shechter —“Si piensas en el cosmos, es algo complicado...”— marca el tono de este irónico bramido de angustia existencial, un intento de mostrar, en danza, cómo el subconsciente trata de encontrar su lugar en el universo (...)

Aunque muy diferentes en términos de temática general, las dos piezas del programa son batallas entre opuestos repetitivos, fracturadas, con un toque de oscuridad. Ambas se desarrollan sobre un fondo de ritmos contundentes y comparten varios trucos coreográficos distintivos, lo que se traduce en que el primero suaviza ligeramente el impacto del segundo (...)

Un sobresaliente alto en ambición y originalidad y también en las interpretaciones espectaculares. ¡Que venga el próximo!

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

ES TRES S.R.L.

TEATRO

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

País: Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Traducción y adaptación: FERNANDO MASLLORENS y FEDERICO GONZÁLEZ DEL PINO Dirección: AGUSTÍN ALEZZO Asistente de dirección: LILI POPOVICH Ayudante de dirección: RAMÓN GAONA Interpretación: JULIO CHÁVEZ Iluminación: FELIX MONTI Escenografía: GABRIEL CARRASCAL Asistente de escenografía: ESMERALDA DÍAZ Música: DIEGO VAINER Vestuario: CRISTINA VILLAMOR -ESTRENO EN ESPAÑA-

La aristocracia refinada de una mujer inventada. La violencia salvaje de un superviviente a los embates del nacionalsocialismo. La venganza del niño maltratado por un padre incapaz de tolerar su travestismo. La aventura del presidiario liberado tras la entrada de los rusos en el Berlín de la II Guerra Mundial. La astucia del coleccionista de antigüedades para burlarse del comunismo. La sospecha de colaboracionismo con la Stasi. Y todo, sintetizado en una sola persona, Charlotte von Mahseidorf (1928-2002), que nació hombre pero fue siempre mujer y vivió una existencia inclasificable que atrajo la atención del escritor norteamericano Doug Wright (autor de, entre otras, *Quills* y *Memorias de una geisha*). *I am my own woman (Yo soy mi propia mujer)*, el texto surgido de las conversaciones de Wright con Charlotte von Mahseidorf, ganó el Premio Pulitzer (2004), el Premio Tony (2005) y el Premio Lambda (2005). Sobre el escenario, la estrella del cine argentino Julio Chávez -dirigido por Agustín Alezzo- es el encargado de interpretar a este ser múltiple, a veces dama delicada, a veces macho violento, con humor negro, sutileza y minimalismo. Chávez, que también se desdobra en el personaje del interlocutor -el propio Wright narrador- ha sido alabado por la crítica por su "extraordinaria labor y dotes camaleónicas" en la composición de un personaje que desborda ternura y patetismo. La pieza ha sido galardonada, entre otros premios, con el Tony Award y el Drama Desk Award, ambos en la categoría de Mejor Obra. *Yo soy mi propia mujer* se estrenó en Buenos Aires en enero de 2007.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Agustín Alezzo se inició en la actividad teatral en el año 1955 bajo la dirección de Alejandro Buero y Pedro Asquini, en el Nuevo Teatro. Hasta 1962 forma parte de los elencos de los teatros Juan Cristóbal y La Máscara, interpretando piezas de Brecht, Frisch y Kusch, entre otros. En la década de los sesenta desarrolla su labor en Lima y a inicios de los setenta vuelve a Buenos Aires, donde actúa en varios espectáculos de C. Gandolfo y A. Fernández. En 1968 debuta como director con *La mentira*, espectáculo al que siguen *Ejecución* y *El zoo de cristal*. Julio Chávez, ganador del Premio Clarín, del Premio ACE de Oro y del Premio de la Escuela de Actores, por *Yo soy mi propia mujer*, todos en la categoría de Mejor Actor, ha interpretado piezas de teatro bajo la dirección de L. Agustoni, C. Gandolfo y M. Cavia, entre otros. En cine, ha protagonizado, entre otras películas *Un oso rojo* -Mejor Actor en el Festival de Biarritz-, *El Custodio* - Mejor Actor en el Festival de Cine de La Habana y Cóndor de Plata- y *El otro* -Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín en 2007-. Entre las obras que ha dirigido, se encuentran *Rancho-Una historia aparte* y *Mi propio niño Dios*.

Teatros, fechas y horarios

Aranjuez. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Auditorio Joaquín Rodrigo)
Tel. 91 892 43 86
www.aranjuez.es
Día 31 de octubre a las 20 horas.

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

Sobre el espectáculo

Yo soy mi propia mujer se basa en la vida de Charlotte von Mahseidorf, un extravagante personaje de Berlín del Este, conocido por coleccionar relojes, fonógrafos y muebles antiguos de la época de Guillermo II. Von Mahseidorf salió airoso de dos de los más opresivos regímenes del siglo XX, mientras se mostraba abiertamente travestido. Creó un museo en Berlín, que aún hoy sigue abierto, donde salvaguardó los objetos de arte y el mobiliario que rescató de los embates de la Segunda Guerra Mundial. Por este aporte al patrimonio cultural germánico fue distinguido con la Orden Alemana del Mérito después de la caída del Muro de Berlín. Sus años finales fueron muy controvertidos debido a las acusaciones de colaboración con la Stasi (policía secreta alemana).

En la obra, Wright viaja de Nueva York a Berlín para entrevistar a Charlotte y queda hechizado por su encanto y sus relatos sobre cómo logró sobrevivir.

Yo soy mi propia mujer bebe de varias fuentes: transcripciones entre Wright y Charlotte von Mahseidorf desde su primer encuentro en agosto de 1992, hasta enero de 1994,; las cartas que intercambiaron hasta su muerte en el año 2002; los artículos publicados en diarios sobre su vida y los archivos de la Stasi.

En el escenario

Doug Wright, autor

Wright nació en Texas y terminó sus estudios en la Universidad de Yale en 1985. Obtuvo reconocimiento internacional por *Quills* (Letras prohibidas: la leyenda del Marqués de Sade), tanto en su versión teatral como en la cinematográfica; por los libretos de *Tonny Bennett: An American Classic*; y por el film *Memorias de una geisha*.

En 2006 escribió *Grey Gardens*, una comedia musical sobre Edith Bouvier Beale y su hija Edie, tía y prima respectivamente de Jacqueline Kennedy Onassis.

Doug Wright es uno de los pocos autores que han conseguido ganar el Premio Pulitzer y el Tony en 2004, y el Premio Lambda en 2005 por un mismo texto: *I Am My Own Wife* (*Yo soy mi propia mujer*).

Agustín Alezzo, director teatral

En 1955, Agustín Alezzo comienza su carrera teatral en el Nuevo Teatro, con obras de Wilfredo Jiménez, Pirandello y Rosso de San Secondo, bajo la dirección de Alejandro Buero y Pedro Asquini.

Hasta el año 1962, forma parte de los elencos de los teatros Juan Cristóbal y La Máscara, bajo la dirección de Hedy Crilla, en obras de Bertolt Brecht, Rodolfo Kasch, Olivari y Tuñón, Rodolfo Usigli, G.B. Shaw, Ricardo Halac, Wilis Hal y Max Frisch. De 1964 a 1965 desarrolla su carrera en Lima (Perú) bajo la dirección de Reynaldo D'Amore y Alonso Alegría, Philip Toledo y Héctor Sandro, en obras de Lorca, Wilde, Edward Albee, Tennessee Williams y Jean Cocteau.

En el año 1968 debuta como director de *La mentira*, de Natalie Serrate. Le siguen *Ejecución*, *Romance de Lobos*, *Botín*, *Las brujas de Salem*, *Tiempo de vivir*, *Despertar de primavera*, *Solo 80*, *Nuestro pueblo*, *La cal viva*, *Al fin y al cabo es mi vida*, *Paternóster*, *La casita de los viejos*, *La conversación*, *En boca cerrada*, *Memorias de un adolescente*, *Cartas de amor en papel azul*, *Caídos del cielo*, *Danza de verano*, *Recuerdo de dos lunes*, *El jardín de los cerezos*, *Ricardo III* y *El zoo de cristal*, entre otras muchas obras.

Agustín Alezzo también se ha interesado por la docencia teatral: en 1966 fundó su estudio privado para actores y directores, que ha continuado en activo ininterrumpidamente hasta la fecha. En 1970 y 1992 trabajó en la Escuela de Arte Dramático como profesor de Actuación, Pedagogía y Dirección teatral. Ha impartido cursos en España, Colombia y Perú.

Entre los premios recibidos por Alezzo se encuentran: Mejor Actor por *El zoo de cristal*; Estrella de Mar por la dirección de *En boca cerrada*; Premio Municipal por la puesta en escena de *Danza de verano*; Premio María Guerrero y Premio ACE por la puesta en escena de *Master Class*; y Premio Konex por su labor en la década de los 90, entre otros premios.

Julio Chávez, actor

El actor argentino Julio Chávez se formó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático junto a nombres de la talla de Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo y Augusto Fernández. En teatro ha interpretado las obras: *Lazarillo de Tormes* (1976), *Informe para una academia* (1980), *Homenaje* (1980), *En boca cerrada* (1985), *Fausto* (1988), *Madera de reyes* (1994), *La gaviota* (1996), *El vestidor* (1997) y *Ella en mi cabeza* (2005-2006). Para el cine, ha interpretado papeles en *No toquen a la nena* (1976), *La película del rey* (1986), *Un muro de silencio* (1992), *Extraño* (2001), *Un oso rojo* (2002) y *El Custodio* (2005), entre otras películas.

En televisión, ha participado en la miniserie de la HBO *Epitafios* en la temporada 2003-2004.

Ha dirigido *Rancho-Una historia aparte* y *Mi propio niño Dios*, así como recibido multitud de premios. En 1976, Mejor Actor en el Festival de La Coruña por *No toquen a la nena*; en 1987 Mejor Actor del Año Coca Cola de las Artes y las Ciencias por *La película del rey*; y en 1997 Mejor Actor por *El vestidor*, otorgado por la Asociación de cronistas del espectáculo.

En 2007 recibe el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín por *El otro*.

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

Fernando Masllorens y Federico González del Pino, traductores y adaptadores

Empezaron su actividad teatral en 1978 y desde entonces han trabajado como traductores, adaptadores, productores, empresarios teatrales y agentes literarios.

Entre sus trabajos se encuentran: *Caja de sombras*, *Papá*, *Emily*, *Adiós mamá*, *Chispas*, *Cartas de amor*, *Mamá*, *Extraña pareja*, *Charlotte*, *Flores de acero*, *Danza de verano*, *Monólogos de la vagina*, *Art*, *Querido mentiroso*, *Los productores*, *La duda* y *¿Quién teme a Virginia Woolf?*, entre otros muchos.

Fueron nominados para el Premio Teatro del Mundo (Universidad Nacional de Buenos Aires) en 1988 por *Humores que matan*, *Ángeles en América* y *Cristales rotos* y en 2002 ganaron dicho premio por su versión de *Copenhague*. También recibieron el Diploma al Mérito Konex 2004 al ser incluidos entre las cien figuras más destacadas de la última década de las letras argentinas.

Gabriel Carrascal, escenógrafo

Su actividad como escenógrafo se inicia en el año 1984 cuando obtiene una beca para los cursos de Escenografía en el Teatro alla Scala de Milán. Antes, Carrascal había orientado su carrera profesional a la escultura y la ingeniería.

Ha diseñado la escenografía y el vestuario de obras como *La zapatera prodigiosa*, *El retablillo de don Cristóbal*, *El enfermo imaginario*, *La gaviota*, *El método Gronholm*, *El verdugo* (por la que obtuvo el Premio a la Mejor Escenografía en el 2001), *La celosa de sí misma*, *Un día cualquiera*, *Romancero gitano*, *Delirio*, *Timón de Atenas*, *El ahorcado* y *La pasión de Drácula*.

Ha sido también director artístico de veinte películas, entre ellas, *En la ciudad sin límites*, *Lisboa*, *Las razones de mis amigos*, *La distancia*, *Los pasos perdidos*, *Retrato de mujer con hombre al fondo*, *Me llamo Sara*, *Cuestión de Suerte* y *El menor de los males*; así como de las series de televisión *Salchichas con setas*, *Villarriba* y *Villabajo*, *Un hombre solo* y *Cita con el destino*.

Carrascal ha colaborado como escenógrafo y director de arte con Norma Leandro, Luis Olmos, Fernando Fernán Gómez, Antonio Llopis, Enrique Gabriel, Gerardo Herrero, José Luis García Berlanga, Rosa María Sardá y Fernando Colomo, entre otros muchos.

En 1992, se ocupó de la escenografía y dirección escenográfica del Pabellón de España en la Expo de Sevilla.

Ganó el Premio Max 2001 a la Mejor Escenografía por la obra de teatro *El verdugo*.

Diego Vainer, compositor y músico

Se inició en el ámbito de la música académica y ha incursionado en distintas formas de composición, producción e interpretación de *rock*.

En 1993 crea *Fantasías animadas*. Ha editado cuatro discos de música electrónica y se ha encargado de la producción de los siguientes proyectos discográficos: *El otro yo*, *La portuaria* y *Rosario Bléfari*. Colaboró con Daniel Melero en su disco *Piano* y con Gustavo Santaolalla para su proyecto *Bajofondo Tango Club*.

En teatro, ha trabajado en proyectos como *Todos contentos* y *Patito feo*; en cine, en *Los guantes mágicos*, *Pueblo Chico* y *Fotografías*.

Entre sus intervenciones sonoro-musicales se encuentran *Des-límites* y *Rodeo*, entre otras.

Félix Monti, diseñador de iluminación

Monti ha diseñado la iluminación para obras como *Las últimas horas*, *Rompiendo códigos*, *Doña Disparate* y *Bambuco*, *La lista completa*, *El televidente*, *El jardín* y *El pelicano*, entre otras muchas.

En cine filmó con Luis Puenzo, *La historia oficial*, ganadora del primer Premio Oscar para Argentina.

Ha sido director de fotografía con creadores de la talla de Héctor Olivera, Robert Duvall y José Luis Garci, entre otros.

Ha recibido siete veces el Cóndor de Oro a la Mejor Fotografía dado por Cronistas. También recibió el Premio Anual a la Labor Teatral Trinidad Guevara por el diseño de iluminación de *Bartleby el escribiente*.

Cristina Villamor, diseñadora de vestuario

Desde 1988 hasta 2006 participó, encargada de la escenografía y el vestuario de obras como *Blanca y radiante*, *Cuentos chinos I*, *Pessoa a persona*, *Corazón disparatado*, *Las pequeñas patriotas*, *En la columna*, *El collar de la paloma*, *Ver y no ver*, *Hamburguesas* y *Pecar de pensamiento*, entre otras muchas.

En 2006 ganó el Premio Estrella de Mar por la escenografía de *Besitos de coco*.

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

Es Tres S.R.L.

Traducción y adaptación

FERNANDO MASLLORENS
FEDERICO GONZÁLEZ DEL PINO
AGUSTÍN ALEZZO
JULIO CHÁVEZ
FÉLIX MONTI
GABRIEL CARRASCAL
DIEGO VAINER
CRISTINA VILLAMOR
LILI POPOVICH
RAMÓN GAONA
LUISA CAVANAGH
ESMERALDA DÍAZ
MANUELA GONZÁLEZ
ROBERTO MOHR
GARÓFALO
OMAR POSSEMATO
MARIANO LEGGIO
CLAUDIO DIVELLA
BLACK AND RED
ROBERTO SUÁREZ
COLOMBO-PASHKUS
MARTÍN VATENBERG

Dirección

Interpretación

Iluminación

Escenografía

Música

Vestuario

Asistente de dirección

Ayudante de dirección

Asistente de iluminación

Asistente de escenografía

Realización de vestuario

Peluquería

Zapatería teatral

Operador de luces

Operador de sonido

Fotos

Diseño gráfico

Realización escenográfica

Prensa

Asistente de producción

Agradecimientos a Miguel Moyano, Lino Patalano, Marina Durañona, Viviana Arbelo, Camila Mansilla, Ruth Hiebel, Evelina Doura Collection.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

YO SOY MI PROPIA MUJER de Doug Wright

Es Tres S.R.L.

La Prensa, 11/01/07, Juan Carlos Fontana

Hay que hurgar bastante en la memoria para recordar un aplauso tan intenso y de tantos minutos de duración, como el que la noche del estreno de *Yo soy mi propia mujer* recibió el actor Julio Chávez, por su personificación del travesti alemán Charlotte von Mahseldorf.

También es cierto que pocas veces un actor logra una interpretación tan intensa, brillante y convincente, sin afectaciones de por medio y sólo apelando a una creación tan propia como inteligente.

La pieza del norteamericano Doug Wright es un unipersonal, en el que conviven en escena dos protagonistas: el propio Wright y Charlotte von Mahseldorf, uno de los personajes más famosos de Alemania. En *Yo soy mi propia mujer*, Doug Wright propone un recorrido por la vida de Charlotte von Mahseldorf. Su nombre verdadero fue Lothar Berfelde (Berlín, 1928-2002), aunque desde los catorce años decidió ser Charlotte y comenzar a vestir ropas femeninas.

La vida de Von Mahseldorf tiene la singularidad de aquellos que deciden vivir en la frontera de los cánones sociales establecidos..

Hijo de un padre nazi al que terminó asesinando, fue llevado preso y más tarde, cuando sale en libertad, aprovechando su experiencia y su debilidad por los muebles antiguos, de la época de Guillermo II, fundó en 1960 en Berlín el museo Gründerzeit, que aún existe.

Von Mahseldorf tuvo una vida de riesgo, perseguido por nazis y skinheads, es acusado de haber sido delator de la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este, no obstante supo formarse una carrera de coleccionista con una marcada debilidad por los fonógrafos, gramófonos y las fotografías de época.

En el documental que le dedicó al alemán Rosa von Praunheim, a principios de los 90, era muy curioso ver a la verdadera Charlotte observar con picardía la cara de la policía aeronáutica al observar su pasaporte en un aeropuerto y mirarlos con su vestido simple, con sólo algún detalle a color.

El valioso montaje escénico de Agustín Alezzo es absolutamente minimalista y contundente.

El director consiguió la complicitad del actor, que el espectador haga un viaje a través del tiempo. Cuando el personaje de Charlotte relata momentos de su vida ante un grabador, supuestamente entrevistada por el verdadero autor de la obra, Doug Wright, el espectador tiene la sensación de que una parte del pasado se adueña del presente.

Esa magia, la poética que se desprende de esos momentos íntimos, la sutil y simple ironía de Charlotte al hablar de esos muebles, o de ese caserón que alberga su museo en Berlín y que él mismo dice haber reciclado, uno no sabe si admirar su obra o ensimismarse.

Queda claro que gana lo primero, porque la pieza no trata sobre la vida de un travesti. Sino de un sobreviviente de uno de los tantos genocidios de la humanidad y en la obra no importa la condición sexual sino la realidad de un ser humano que intentó mantener viva la llama de la pasión hacia una vida que le jugó bastante fiero.

La obra está basada en las memorias de la propia Charlotte von Mahseldorf, que llevan el mismo título de la pieza, *Yo soy mi propia mujer*, y en escritos y entrevistas que Doug Wright le hiciera antes de morir en 2002. Bajo esta impronta, el relato por momentos se vuelve algo denso en su farragosa descripción de detalles. Aunque Julio Chávez consigue alivianar la catarata de datos y anécdotas, con una actuación, en la que un cambio de voz, o mínimos movimientos -como un cruce de piernas-, consigue transmitirnos una de las mayores armas de supervivencia: su seducción.

Iluminación, vestuario, escenografía y música resultan un efectivo complemento de este espectáculo de belleza artística memorable.

Revista Noticias, Ernesto Schoo

(...) Hay también una correspondencia evidente entre la realidad de una Charlotte que se construye un personaje y lo sostiene a través de infinitas peripecias y que hace de una mentira su propia verdad, y la tarea del actor, empeñado en lo mismo: lograr esa misteriosa alquimia que lo transforma en otro y le permite revelar, mediante el artificio, una certeza referida a los vaivenes de la ambigua condición humana.

Para esto, además del imprescindible talento del protagonista, se ha necesitado un mago capaz de orquestar las varias contribuciones al espectáculo, vinculando la sugestión de la luz con la sobriedad de la escenografía: Agustín Alezzo trepa a una cumbre gloriosa.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

Soli-Tutti Ensemble Vocal

www.solitutti.com

MÚSICA-DANZA

CANTOS DE AMOR, creación para 12 cantantes y 2 bailarines

País: Francia | Idioma: francés y español (sin sobretítulos) | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Concepción y dirección artística: DENIS GAUTHEYRIE Coreografía y baile: GIANNI JOSEPH y FRANCISCO VELASCO Conjunto vocal Soli-Tutti Sopranos: FRÉDÉRIQUE EPIN, CÉCILE CÔTE y HÉLENE DENIS Altos: CAROLINE TARRIT, ELISE BÉDÈNES y VALÉRIE WUILLÈME Tenores: ALEXANDRE PECASTAING, CHRISTOPHE FERVEUR y ARNAULT CUISINIER Bajos: NICOLAS DANGOISE, JEAN-PHILIPPE DEQUIN y FRANÇOIS SIKIRDJI Dirección musical: DENIS GAUTHEYRIE Vestuario: MICHELLE AMET Iluminación: JULIEN JEDLICZKA -ESTRENO EN COMUNIDAD DE MADRID-

“ME PARECIÓ NATURAL PEDIR A UNOS COREÓGRAFOS ACOMPAÑARNOS EN ESTAS DOS OBRAS QUE CANTAN EL AMOR. LAS ESCRITURAS MUSICALES SON FUERTES, RÍTMICAS, LLAMAN A LA DANZA” -Denis Gautheyrie

Cantos de amor constituye un tríptico compuesto por dos partes de canto y baile y una puramente vocal. *Cinq Rechants*, creada por Olivier Messiaen en 1948, es considerada una obra de referencia de la música vocal del siglo XX; fue la primera escrita para un coro de cámara de doce voces solistas. Se trata de una celebración del amor, un amor sublimado y místico, que combina el francés con un idioma inventado. Desde el punto de vista melódico, la obra procede de dos fuentes: el *harawi* o *yaravi*, canto de amor folclórico de Perú y Ecuador y el *alba*, alborada de la Edad Media; el amor es revisado también a través de dos clásicos franceses, *La vie en rose*, de Edith Piaf, y *Ne me quitte pas*, de Jacques Brel. Estas dos adaptaciones para coro han sido escritas por Jean-Philippe Dequin; *Oscuro amor*, de Enrique Muñoz, basado en los *Sonetos del amor oscuro*, de Federico García Lorca, convierte este sentimiento en una locura carnal, vibrante, una obsesión y una tragedia con ecos flamencos. Lorca se alimenta de referencias literarias, como San Juan de la Cruz o Quevedo, pero su poesía es nueva y poderosa. Dos coreógrafos y bailarines, Gianni Joseph -danza contempórea- y Francisco Velasco -danza española y flamenco- comparten y enfrentan técnica e inspiración. Hacerles trabajar juntos tiene como objetivo integrar en esta coreografía la dimensión flamenca, que extiende su influencia tanto en el texto como en la música compuesta por Enrique Muñoz, y enfrentarla con otra visión y otro universo coreográfico. Se trata de “expresar -según el director artístico Denis Gautheyrie- el choque sentido al escuchar los sonetos de Lorca”.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Soli-Tutti fue creada en 1988. Está formada por doce cantantes profesionales y dirigido por Denis Gautheyrie. Esta formación realiza un trabajo sorprendente con la música contemporánea: su pasión por la creación musical y la puesta en escena transforma y remodula la fórmula clásica de concierto. El conjunto vocal francés ha trabajado con numerosos creadores, entre ellos, Eveline Andréani, Jean-Phillipe Bec, Antoine Bonnet, Régis Campo, Edith Canat de Chizy, Jams Dilllon, Thierry Escaich...Soli-Tutti explora también músicas del mundo entero inspiradas en obras populares, colaborando, por ejemplo, con el caboverdiano Vasco Martins, los cubanos del Orfeón Santiago o los Zulúes de Colenso Abafana. Sus últimos espectáculos son *Au Bois Lacté*, ópera de François Narboni, y los conciertos *Órgano y voz con Thierry Escaich* y *Música sacra del Barroco y del siglo XX*. Denis Gautheyrie estudió piano, canto y contrabajo. Da clase en la Universidad Paris 8 Saint-Denis y es también director artístico de varias formaciones musicales, como el conjunto instrumental *DensitéS* y el *Petit Choeur de Saint-Denis*. Le apasiona el repertorio de los siglos XX y XXI y el teatro musical.

Teatros, fechas y horarios

Getafe. Teatro Auditorio
Federico García Lorca
Tel. 91 208 04 61
www.ayto-getafe.org
Día 2 de noviembre a las 20 horas.

CANTOS DE AMOR, creación para 12 cantantes y 2 bailarines

Con nombre propio

El poeta dice la verdad
 Quiero llorar mi pena y te lo digo
 para que tú me quieras y me llores
 en un anochecer de ruiseñores,
 con un puñal, con besos y contigo.
 Quiero matar al único testigo
 para el asesinato de mis flores
 y convertir mi llanto y mis sudores
 en eterno montón de duro trigo.
 Que no se acabe nunca la madeja
 del te quiero me quieres, siempre ardida
 con decrepito sol y luna vieja.
 Que lo que no me des y no te pida
 será para la muerte, que no deja
 ni sombra por la carne estremecida.

Federico García Lorca (extracto de *Sonetos el amor oscuro*)

Me pareció natural pedir a unos coreógrafos acompañarnos en estas dos obras que cantan el amor. Las escrituras musicales son fuertes, rítmicas, llaman a la danza. Sus inspiraciones tienen raíces profundas en tradiciones a veces rivales. Después de un solo depurado que envuelve y magnifica la obra maestra de Messiaen, quise provocar este enfrentamiento entre dos técnicas, dos personalidades, dos coreógrafos, entre las influencias norteadas y las flamencas, para expresar el choque sentido escuchando los sonetos de Lorca.

Denis Gautheyrie

En el escenario

Denis Gautheyrie, jefe de coro y orquesta

Después de estudiar piano, canto y contrabajo, Denis Gautheyrie fundó en 1988 dos conjuntos profesionales en residencia permanente en la Universidad Paris 8-Saint-Denis, donde imparte la especialidad de Dirección Coral del departamento de música: Soli-Tutti, conjunto vocal de 12 cantantes solistas, y Futurs-Musiques, conjunto instrumental.

Denis Gautheyrie también es director artístico del conjunto instrumental Densité 93, relacionada con la clase de composición de José Manuel López López, y participa en la creación y difusión de música contemporánea en la provincia de Seine Saint-Denis.

El Petit Chœur de Saint-Denis, que también dirige, está compuesto por jóvenes cantantes. Gautheyrie está muy involucrado con estos grupos, que participan regularmente solos o con otras formaciones en festivales y encuentros de música contemporánea en Francia y otros países.

Denis Gautheyrie tiene una pasión por el repertorio de los siglos XX y XXI y por el teatro musical, y muchas veces encarga obras originales. Organiza cada año encuentros e intercambios corales con coros franceses y de otros países en torno a la música de creación.

Gianni Joseph, coreógrafo, bailarín

Intérprete consagrado, Gianni Joseph termina sus estudios en la Escuela Superior del Centro Coreográfico Nacional l'Esquisse en 1997. Se le asocia muy rápidamente con las creaciones de coreógrafos como Matthew Hawkins, Joëlle Bouvier, Régis Obadia o Carolyn Carlson, con quien explora los múltiples caminos de la improvisación. Capta de cada uno una esencia y desarrolla una escritura singular. Empieza su propio trabajo coreográfico en 1997, creando su primera coreografía con 7 bailarines, *L'amer d'un baiser*.

En 1998 escribe el solo *Suranné(e)s*, y luego *Hors saison* en 1999. En estas obras su estilo personal está ya muy presente. Gianni Joseph prosigue su trayecto de coreógrafo "que transforma lo común de nuestras existencias en extraordinario", inspirándose en la calle para crear los personajes de sus piezas. En 2000, proyecta *Ladies*, pieza onírica presentada en la calle, para 4 bailarines y una fuente. En 2002 forma su propia compañía, financiada por la Escena Nacional Le Manège de la Roche-sur-Yon, que le acoge en residencia de creación durante dos años.

Para cada aventura creativa Joseph embarca con él a un equipo artístico hecho ante todo de encuentros y complicidades. En 2003, con *En Transparence*, Gianni confronta la realidad del baile con el vértigo que proporcionan las imágenes -vídeos creados por Patrik André, artista plástico y fotógrafo, cómplice de las últimas piezas, con quien aborda "la contaminación del cuerpo por la imagen y la tensión de una lucha para extraerse de ella...". Con *Vertiges du vent*, en 2004, empiezan un trabajo dirigido al público joven.

CANTOS DE AMOR, creación para 12 cantantes y 2 bailarines

En 2004 crea para el Centro Nacional de Danza Contemporánea de Angers *L'ecrin*, para 14 bailarines.

En 2006 la compañía crea dos espectáculos: *Ladie's men* y *Egoistes/ Heaven's reds/ Le repos comme seul désir*, tríptico para 7 intérpretes.

Instalada en Vendée, Francia, la compañía, financiada por el Consejo Regional Pays de la Loire, también tiene como objetivo compartir y transmitir sus experiencias a través de cursillos, ensayos públicos, talleres y formación de profesionales.

Francisco Velasco, coreógrafo, bailarín

Francisco Velasco nace en Sevilla y comienza sus estudios como bailarín en la Escuela de Danza de Matilde Coral. Obtiene el título de Danza Española en el Conservatorio de Música y Danza de su ciudad natal.

En 1990 ingresa en el Ballet Nacional de España, alcanzando la categoría de primer bailarín en 1997, interpretando a Jasón en *Medea*; a Andrés en *La gitana*, bolero del maestro Granero; al molinero en *El sombrero de tres picos*, entre otros montajes.

Imparte cursos de Danza Española en el Teatro Colón de Buenos Aires. En 1998 estrena en el Teatro de La Zarzuela, *Poeta*, de Javier Latorre, con música de Vicente Amigo y dirección escénica de La Fura dels Baus. En el año 2000 estrena, junto a Lola Greco, *El amor brujo*, e interpreta al torero Escamillo en *Carmen*, junto a Igor Yebra. De vuelta al BNE, interpreta al Comendador en *Fuenteovejuna*, con coreografía de Antonio Gades.

Entre otras actuaciones, en 2005 baila la suite de *El sombrero de tres picos*, de Manuel de Falla, en el Pabellón de España de la Expo de Haichí en Nagoya (Japón). Actualmente tiene su propia compañía.

Olivier Messiaen (Francia, 1908-1992), músico, autor de *Cinq Rechants*

A los once años, Olivier Messiaen entró en el Conservatorio de París, donde obtuvo cinco primeros premios. En 1931 es nombrado organista de la Iglesia de la Trinidad. Pronto, mucho público acude a sus improvisaciones. Su clase de análisis musical en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, donde enseña a partir de 1947, adquiere renombre mundial, y se convierte oficialmente en clase de composición en 1966. Tuvo entre sus alumnos a Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Tristan Murail... Electo Miembro del Instituto de Francia en 1967, recibió numerosos premios.

Su lenguaje musical es uno de los más originales y no se puede relacionar con ninguna escuela en particular. Fue titular del gran órgano de la iglesia de la Trinidad hasta su muerte, en 1992. Su famosa *Cinq Rechants* fue la primera obra escrita para doce voces solistas a capella.

Enrique Muñoz, músico, pedagogo, director de coro y orquesta, autor de *Oscuro amor*

Enrique Muñoz estudió música en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Conservatorio Municipal de Barcelona, obteniendo los títulos de profesor en Composición, Dirección, Pedagogía Musical y Guitarra. Completó su formación en distintos cursos nacionales e internacionales.

Es a la vez compositor, pedagogo y director de coro y orquesta. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que también dirige el coro y la orquesta.

Sus obras fueron creadas en España y en el extranjero y reconocidas a través de numerosos premios.

Enrique Muñoz ha compuesto para las principales formaciones dedicadas a la música contemporánea: CDMC, G. Círculo, LIM, Sax Ensemble, Cosmos. Soli-Tutti, Modus Novus, etc.

Después de haber creado su obra *Sombras*, en 1999, Soli-Tutti le encomendó en 2003 *Oscuro amor*, sobre nueve de los *Sonetos del amor oscuro*, de Federico García Lorca. *Oscuro amor* está en parte inspirada de la tradición árabe-andaluza de Granada y Sevilla, y del flamenco, del que se percibe la sombra a lo largo de la pieza.

Más en

www.solitutti.com

www.ciegiannijoseph.com

www.franciscovelasco.com

CANTOS DE AMOR, creación para 12 cantantes y 2 bailarines**Soli Tutti Ensemble Vocal**

Concepción y dirección artística
Coreografía y baile

DENIS GAUTHEYRIE
GIANNI JOSEPH
FRANCISCO VELASCO

Conjunto vocal Soli-tutti
Sopranos

FRÉDÉRIQUE EPIN
CÉCILE CÔTE, HÉLÈNE DENIS
CAROLINE TARRIT
ELISE BÉDÈNES
VALÉRIE WUILLÈME

Altos

ALEXANDRE PECASTAING
CHRISTOPHE FERVEUR

Tenores

ARNAULT CUISINIER
NICOLAS DANGOISE
JEAN-PHILIPPE DEQUIN

Bajos

FRANÇOIS SIKIRDJI
DENIS GAUTHEYRIE

Dirección musical
Músicas

OLIVIER MESSIAEN
CINQ RECHANTS
ENRIQUE MUÑOZ, *OSCURO AMOR* (POEMAS
DE FEDERICO GARCÍA LORCA)
Y LAS CANCIONES FRANCESAS *LA VIE EN
ROSE*, DE EDITH PIAF, Y *NE ME QUITTE PAS*,
DE JACQUES BREL.

Vestuario
Iluminación

MICHELLE AMET
JULIEN JEDLICZKA

Con las ayudas del ADAMI y de la SPEDIDAM

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

PROGRAMACIÓN POR

ESPACIOS ESCÉNICOS

> Programación por espacios escénicos

TEATROS MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA

ODIN TEATRET

Las grandes ciudades bajo la luna (Teatro)

Dirección de Eugenio Barba

Dinamarca

Estreno en Madrid

22, 23 y 24 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS

PETER BROOK

Warum Warum (Por qué Por qué) (Teatro)

Dirección de Peter Brook

Suiza

Estreno en Madrid

4, 5, 6, 7 y 8 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

COMPAGNIE IRINA BROOK

En attendant le songe, a partir de William

Shakespeare (Teatro)

Dirección de Irina Brook

Francia

Estreno en España

29, 30 y 31 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS

TEATRO ALBÉNIZ

DIAMANDA GALÁS

La serpenta canta (Música)

Estados Unidos

Estreno en Madrid

13 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS

DIAMANDA GALÁS

Songs of Exile (Música)

Estados Unidos

Estreno en España

15 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO

Swan Lake (segundo acto)/ *Pas de deux*

(se anunciará)/ *Le Grand Pas de Quatrel Majísimas*

(Danza)

Estados Unidos

21, 22, 23, 24 y 25 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS

HOFESH SHECHTER COMPANY

Uprising/ In your rooms (Danza)

Coreografía de Hofesh Shechter

Reino Unido

Estreno en España

29 y 30 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS

SANKAI JUKU

Hibiki (Danza)

Coreografía de Ushio Amagatsu

Japón

Estreno en España

6, 7 y 8 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

9 DE NOVIEMBRE A LAS 19 HORAS

GRUPO DE RUA

H2 (Danza)

Coreografía de Bruno Beltrão

Brasil

Estreno en Madrid

13 y 14 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

LA CASA ENCENDIDA

SWEET BILLY PILGRIM

(Música)

Reino Unido

Estreno en España

15 DE OCTUBRE A LAS 21 HORAS

GUSTAV

(Música)

Austria

Estreno en España

16 DE OCTUBRE A LAS 21 HORAS

JOSH WELLER

(Música)

Reino Unido

Estreno en España

17 DE OCTUBRE A LAS 21 HORAS

HOLA A TODO EL MUNDO

(Música)

España (Comunidad de Madrid)

Estreno en España

18 DE OCTUBRE A LAS 21 HORAS

CIE OLGA MESA-ASSOCIATION HORS CHAMP-

FUERA DE CAMPO

Solo a ciegas (con lágrimas azules)

(Danza)

Francia/ España

Estreno en Madrid

6 y 7 de noviembre a las 22 horas

TEATRO CIRCO PRICE

CIRCO GRAN FELE
A (Circo)
España (Comunidad Valenciana)
Estreno Absoluto
29, 30, 31 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS
1 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS
2 DE NOVIEMBRE A LAS 18 HORAS

ACROBAT
Smaller, poorer, cheaper (Circo)
Australia
Estreno en España
5, 6, 7 y 8 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS
9 DE NOVIEMBRE A LAS 18 HORAS

LES COLPORTEURS
Le fil sous la neige (Circo)
Francia
Estreno en España
12, 13, 14 y 15 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS
16 DE NOVIEMBRE A LAS 18 HORAS

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright (Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
Argentina
Estreno en España
22, 23 y 24 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS

ÁNGEL Y JAVIERA PARRA
En torno a Violeta Parra (Música)
Dirección de Ángel Parra
Chile
Estreno en España
25 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS
26 DE OCTUBRE A LAS 19 HORAS

SALA CUARTA PARED

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
La festa (Teatro)
Dirección de Gianfelice Imparato
Italia
Estreno en Madrid
23, 24 y 25 DE OCTUBRE A LAS 21 HORAS

tg STAN
Anathema (Teatro)
Bélgica
Estreno en España
28 y 29 DE OCTUBRE A LAS 21 HORAS

tg STAN
The Monkey Trial (Teatro)
Bélgica
Estreno en España
31 DE OCTUBRE, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE A LAS 21 HORAS

TEATRO ESPAÑOL

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
DEL 15 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE
De martes a sábado a las 20 horas
Domingos a las 18 horas

TEATRO FERNÁN GÓMEZ-CENTRO DE ARTE

TEATRO DEL ALMA
Caídos del cielo (Teatro)
Dirección de Paloma Pedrero
España (Comunidad de Madrid)
Estreno absoluto
30, 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS
2 DE NOVIEMBRE A LAS 19 HORAS

TEATRO DEL INSTITUTO FRANCÉS

MAN DRAKE/ TOMÉO VERGÈS
Idiotas (Danza-teatro)
Dirección de Toméo Vergès
Francia
Estreno en España
16, 17 y 18 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS

COMPAGNIE OBJET DIRECT
L'homme assis dans le couloir, basado en un texto de Marguerite Duras (Danza)
Concepción y coreografía de Razerka Ben Sadia Lavant
Francia
Estreno en España
23, 24 y 25 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS

LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE
Cahier d'un retour au pays natal (Teatro)
Dirección e interpretación de Jacques Martial
Francia
Estreno en España
6, 7 y 8 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

> Programación por espacios escénicos

MARCHE LA ROUTE

Paris Bukarest, Nathalie Joly canta a Maria Tanase

(Música-teatro)

Dirección de Maurice Durozier

Francia

Estreno en España

13 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

TEATRO DE MADRID

EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES

Lipsynch (Teatro)

Dirección de Robert Lepage

Canadá

Estreno en España

25 y 26 DE OCTUBRE A LAS 13 HORAS

28 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS-1ª parte

29 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS-2ª parte

30 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS-3ª parte

1 y 2 DE NOVIEMBRE A LAS 13 HORAS

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

TEATRO MARÍA GUERRERO

VOLKSBUHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ/ WIENER FESTWOCHE (Coproducción)

Die Zofen (Las criadas), de Jean Genet

(Teatro)

Dirección de Luc Bondy

Alemania-Austria

Estreno en España

14 y 15 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

16 DE NOVIEMBRE A LAS 19.30 HORAS

NAVES DEL ESPAÑOL/ MATADERO MADRID

LES BALLETS C. DE LA B.

pitié! (Danza)

Idea y dirección de Alain Platel

Bélgica

Estreno en España

15, 16 y 17 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE

Stifters Dinge (Las cosas de Stifter)

(Música-teatro)

Dirección de Heiner Goebbels

Suiza

Estreno en Madrid

22 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS

23, 24 y 25 DE OCTUBRE A LAS 19 y A LAS 22 HORAS/

26 DE OCTUBRE A LAS 18 HORAS

TR WARSZAWA

The Dybbuk (Teatro)

Dirección de Krzysztof Warlikowski

Polonia

Estreno en España

1 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

2 DE NOVIEMBRE A LAS 18 HORAS

3 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

SADLER'S WELLS

Sutra (Danza)

Coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui

Reino Unido

Estreno en Madrid

7 y 8 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

9 DE NOVIEMBRE A LAS 18 HORAS

RODRIGO GARCÍA

Versus (Teatro)

Dirección de Rodrigo García

España (Asturias)

Estreno en Madrid

12, 13, 14 y 15 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

CENTRO CULTURAL PACO-RABAL

APATA TEATRO

So Happy Together (Teatro)

Dirección de José Bornás

España (Comunidad de Madrid)

Estreno en Comunidad de Madrid

15 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

TEATRO PRADILLO

BARCELONA AD LIBITUM

El perseguidor, de Andreu Martín, basada en un texto de Julio Cortázar y la música de Charlie Parker

(Teatro y música)

Dirección escénica de Lurdes Barba

Estreno en Madrid

7, 8 y 9 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

Les slovaKs Dance Collective

Opening Night (Danza)

Coreografía de Martin Kilvady, Peter Jasko, Anton

Lachky, Milan Herich y Milan Tomásik

Bélgica/Eslovaquia

Estreno en Madrid

14, 15 y 16 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL TEATRO VALLE-INCLÁN

THÉÂTRE-ATELIER PIOTR FOMENKO
Lobos y corderos, de Alexandre Ostrovski (Teatro)
Dirección de Piotr Fomenko
Rusia
Estreno en España
24 y 25 DE OCTUBRE A LAS 19 HORAS
26 DE OCTUBRE A LAS 18 HORAS

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
La seconde surprise de l'amour, de Marivaux
(Teatro)
Dirección de Luc Bondy
Suiza
Estreno en España
31 DE OCTUBRE A LAS 20.30 HORAS
1 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS
2 DE NOVIEMBRE A LAS 19.30 HORAS

NARODOWY STARY TEATR
Factory 2 (Teatro)
Dirección de Krystian Lupa
Polonia
Estreno en España
8 y 9 DE NOVIEMBRE A LAS 12 HORAS

TEATRO DE LA ZARZUELA

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
I went to the house but did not enter (Música-Teatro)
Dirección de Heiner Goebbels
Suiza
Estreno en España
31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

TEATROS MUNICIPIOS

ALCALÁ DE HENARES CORRAL DE COMEDIAS

COMPAGNIE IRINA BROOK
En attendant le songe, a partir de William Shakespeare (Teatro)
Dirección de Irina Brook
Francia
Estreno en España
1 y 2 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

ALCOBENDAS TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux**
(se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/**
Majísimas (Danza)
Estados Unidos
18 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS
HOFESH SHECHTER COMPANY
Uprising/ In your rooms (Danza)
Reino Unido
Estreno en España
31 DE OCTUBRE A LAS 21 HORAS

ARANJUEZ AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright
(Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
Argentina
Estreno en España
31 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS

LA CABRERA CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA-SIERRA NORTE

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright
(Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
Argentina
Estreno en España
1 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

FUENLABRADA TEATRO TOMÁS Y VALIENTE

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux**
(se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/**
Majísimas (Danza)
Estados Unidos
19 DE OCTUBRE A LAS 19 HORAS

> Programación por espacios escénicos

GETAFE TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA

SOLI-TUTTI
Cantos de Amor, creación para 12 cantantes y 2 bailarines (Música y danza)
Concepción y dirección artística de Denis Gautheyrie
Francia
Estreno en la Comunidad de Madrid
2 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

MAJADAHONDA CASA DE LA CULTURA CARMEN CONDE

TOMÁS GAYO PRODUCCIONES
La noche de la iguana, de Tennessee Williams
Dirección de María Ruiz
España (Comunidad de Madrid)
Estreno en la Comunidad de Madrid
15 DE NOVIEMBRE A LAS 20.30 HORAS

LAS ROZAS SALA FEDERICO GARCÍA LORCA

TOMÁS GAYO PRODUCCIONES
La noche de la iguana, de Tennessee Williams
Dirección de María Ruiz
España (Comunidad de Madrid)
Estreno en la Comunidad de Madrid
1 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL REAL COLISEO DE CARLOS III, SEDE TEMPORAL TEATRO AUDITORIO SALA A

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Vollmond (Luna llena) una pieza de Pina Bausch
(Danza)
Puesta en escena y coreografía de Pina Bausch
Alemania
Estreno en España
17 y 18 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS
19 DE OCTUBRE A LAS 19 HORAS

SALA B

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright
(Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
Argentina
Estreno en España
25 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES AUDITORIO ADOLFO MARSILLACH

TOMÁS GAYO PRODUCCIONES
La noche de la iguana, de Tennessee Williams
Dirección de María Ruiz
España (Comunidad de Madrid)
Estreno en la Comunidad de Madrid
25 DE OCTUBRE A LAS 20 HORAS

festival de otoño 08

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

PROGRAMACIÓN POR
ORDEN CRONOLÓGICO

> Programación por orden cronológico

13 de octubre

DIAMANDA GALÁS
La serpiente canta (Música)
Estados Unidos
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

15 de octubre

SWEET BILLY PILGRIM
(Música)
Reino Unido
Madrid-La Casa Encendida-21 horas

DIAMANDA GALÁS
Songs of Exile (Música)
Estados Unidos
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

LES BALLETS C. DE LA B.
pitié! (Danza)
Idea y dirección de Alain Platel
Bélgica
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

16 de octubre

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

LES BALLETS C. DE LA B.
pitié! (Danza)
Idea y dirección de Alain Platel
Bélgica
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

MAN DRAKE/ TOMÉO VERGÈS
Idiotas (Danza-teatro)
Dirección de Toméo Vergès
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

GUSTAV
(Música)
Austria
Madrid-La Casa Encendida-21 horas

17 de octubre

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

LES BALLETS C. DE LA B.
pitié! (Danza)
Bélgica
Idea y dirección de Alain Platel
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Vollmond (Luna llena) una pieza de Pina Bausch
(Danza)
Puesta en escena y coreografía de Pina Bausch
Alemania
San Lorenzo de El Escorial-Real Coliseo de Carlos III,
sede temporal Teatro Auditorio Sala A-20 horas

MAN DRAKE/ TOMÉO VERGÈS
Idiotas (Danza-teatro)
Dirección de Toméo Vergès
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

JOSH WELLER
(Música)
Reino Unido
Madrid-La Casa Encendida-21 horas

18 de octubre

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Vollmond (Luna llena) una pieza de Pina Bausch
(Danza)
Puesta en escena y coreografía de Pina Bausch
Alemania
San Lorenzo de El Escorial-Real Coliseo de Carlos III,
sede temporal Teatro Auditorio Sala A-20 horas

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux** (se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/ Majísimas** (Danza)
Estados Unidos
Alcobendas-Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas-
20 horas

MAN DRAKE/ TOMÉO VERGÈS
Idiotas (Danza-teatro)
Dirección de Toméo Vergès
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

HOLA A TODO EL MUNDO
(Música)
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-La Casa Encendida-21 horas

19 de octubre

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-18 horas

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Vollmond (Luna llena) una pieza de Pina Bausch
(Danza)
Puesta en escena y coreografía de Pina Bausch
Alemania
San Lorenzo de El Escorial-Real Coliseo de Carlos III,
sede temporal Teatro Auditorio Sala A-19 horas

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux**
(se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/ Majísimas**
(Danza)
Estados Unidos
Fuenlabrada-Teatro Tomás y Valiente-19 horas

21 de octubre

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux** (se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/ Majísimas** (Danza)
Estados Unidos
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

22 de octubre

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Stifters Dinge (Las cosas de Stifter) (Música-teatro)
Suiza
Dirección de Heiner Goebbels
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-
20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright (Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
Argentina
Madrid-Círculo de Bellas Artes-20 horas

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux** (se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/ Majísimas** (Danza)
Estados Unidos
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

ODIN TEATRET
Las grandes ciudades bajo la luna (Teatro)
Dirección de Eugenio Barba
Dinamarca
Madrid-Teatro de La Abadía-20.30 horas

23 de octubre

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Stifters Dinge (Las cosas de Stifter) (Música-teatro)
Suiza
Dirección de Heiner Goebbels
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-19 y 22
horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

> Programación por orden cronológico

ES TRES S.R.L.

Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright (Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
Argentina
Madrid-Círculo de Bellas Artes-20 horas

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux** (se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/ Majísimas** (Danza)
Estados Unidos
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

COMPAGNIE OBJET DIRECT
L'homme assis dans le couloir, basado en un texto de Marguerite Duras (Danza)
Concepción y coreografía de Razerka Ben Sadia Lavant
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

ODIN TEATRET
Las grandes ciudades bajo la luna (Teatro)
Dirección de Eugenio Barba
Dinamarca
Madrid-Teatro de La Abadía-20.30 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
La festa (Teatro)
Dirección de Gianfelice Imparato
Italia
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

24 de octubre

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Stifters Dinge (Las cosas de Stifter) (Música-Teatro)
Suiza
Dirección de Heiner Goebbels
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-19 y 22 horas

THÉÂTRE-ATELIER PIOTR FOMENKO
Lobos y corderos, de Alexandre Ostrovski (Teatro)
Dirección de Piotr Fomenko
Rusia
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro Valle-Inclán-19 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

ES TRES S.R.L.

Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright (Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
Argentina
Madrid-Círculo de Bellas Artes-20 horas

COMPAGNIE OBJET DIRECT
L'homme assis dans le couloir, basado en un texto de Marguerite Duras (Danza)
Concepción y coreografía de Razerka Ben Sadia Lavant
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

ODIN TEATRET
Las grandes ciudades bajo la luna (Teatro)
Dirección de Eugenio Barba
Dinamarca
Madrid-Teatro de La Abadía-20.30 horas

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux** (se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/ Majísimas** (Danza)
Estados Unidos
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
La festa (Teatro)
Dirección de Gianfelice Imparato
Italia
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

25 de octubre

EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
Lipsynch (Teatro)
Dirección de Robert Lepage
Canadá
Madrid-Teatro Madrid-13 horas-Teatro de Madrid (versión íntegra)

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Stifters Dinge (Las cosas de Stifter) (Música-teatro)
Dirección de Heiner Goebbels
Suiza
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-19 y 22 horas

THÉÂTRE-ATELIER PIOTR FOMENKO
Lobos y corderos, de Alexandre Ostrovski (Teatro)
Dirección de Piotr Fomenko
Rusia
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro Valle-Inclán-19 horas

ÁNGEL Y JAVIERA PARRA
En torno a Violeta Parra (Música)
 Dirección de Ángel Parra
 Chile
 Madrid-Círculo de Bellas Artes-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
 Dirección de Mario Gas
 España (Comunidad de Madrid)
 Madrid-Teatro Español-20 horas

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright (Teatro)
 Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
 Argentina
 San Lorenzo de El Escorial- Real Coliseo de Carlos III, sede temporal Teatro Auditorio Sala B-20 horas

TOMÁS GAYO PRODUCCIONES
La noche de la iguana, de Tennessee Williams (Teatro)
 Dirección de María Ruiz
 España
 San Sebastián de los Reyes-Teatro Auditorio Municipal Adolfo Marsillach-20 horas

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO
Swan Lake (segundo acto)/ **Pas de deux** (se anunciará)/ **Le Grand Pas de Quatre/ Majísimas** (Danza)
 Estados Unidos
 Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

COMPAGNIE OBJET DIRECT
L'homme assis dans le couloir, basado en un texto de Marguerite Duras (Danza)
 Concepción y coreografía de Razerka Ben Sadia Lavant
 Francia
 Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
La festa (Teatro)
 Dirección de Gianfelice Imparato
 Italia
 Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

26 de octubre

EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
Lipsynch (Teatro)
 Dirección de Robert Lepage
 Canadá
 Madrid-Teatro Madrid-13 horas-Teatro de Madrid

(versión íntegra)

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
 Dirección de Mario Gas
 España (Comunidad de Madrid)
 Madrid-Teatro Español-18 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Stifters Dinge (Las cosas de Stifter) (Música-teatro)
 Suiza
 Dirección de Heiner Goebbels
 Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-18 horas

THÉÂTRE-ATELIER PIOTR FOMENKO
Lobos y corderos, de Alexandre Ostrovski (Teatro)
 Dirección de Piotr Fomenko
 Rusia
 Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro Valle-Inclán-18 horas

ÁNGEL Y JAVIERA PARRA
En torno a Violeta Parra (Música)
 Dirección de Ángel Parra
 Chile
 Madrid-Círculo de Bellas Artes-19 horas

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer, de Doug Wright (Teatro)
 Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio Chávez
 Argentina
 San Lorenzo de El Escorial- Real Coliseo de Carlos III, sede temporal Teatro Auditorio Sala B-19 horas

28 de octubre

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
 Dirección de Mario Gas
 España (Comunidad de Madrid)
 Madrid-Teatro Español-20 horas

EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
Lipsynch (Teatro)
 Dirección de Robert Lepage
 Canadá
 Madrid-Teatro Madrid-20 horas-Teatro de Madrid (primera parte)

tg STAN
Anathema (Teatro)
 Bélgica
 Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

> Programación por orden cronológico

29 de octubre

CIRCO GRAN FELE
A (Circo)
España (Comunidad Valenciana)
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet
(Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
Lipsynch (Teatro)
Dirección de Robert Lepage
Canadá
Madrid-Teatro Madrid-20 horas-Teatro de Madrid
(segunda parte)

COMPAGNIE IRINA BROOK
En attendant le songe, a partir de William
Shakespeare (Teatro)
Dirección de Irina Brook
Francia
Madrid-Teatro de la Abadía-20.30 horas

HOFESH SHECHTER COMPANY
Uprising/ In your rooms (Danza)
Coreografía de Hofesh Shechter
Reino Unido
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

tg STAN
Anathema (Teatro)
Bélgica
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

30 de octubre

CIRCO GRAN FELE
A (Circo)
España (Comunidad Valenciana)
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet
(Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
Lipsynch (Teatro)

Dirección de Robert Lepage
Canadá
Madrid-Teatro Madrid-20 horas-Teatro de Madrid
(tercera parte)

COMPAGNIE IRINA BROOK
En attendant le songe, a partir de William
Shakespeare (Teatro)
Dirección de Irina Brook
Francia
Madrid-Teatro de la Abadía-20.30 horas

HOFESH SHECHTER COMPANY
Uprising/ In your rooms (Danza)
Coreografía de Hofesh Shechter
Reino Unido
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

TEATRO DEL ALMA
Caídos del cielo (Teatro)
Dirección de Paloma Pedrero
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte-
20.30 horas

31 de octubre

TEATRO ESPAÑOL
**Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle
Fleet** (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

CIRCO GRAN FELE
A (Circo)
España (Comunidad Valenciana)
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
I went to the house but did not enter (Música)
Dirección de Heiner Goebbels
Suiza
Madrid-Teatro de la Zarzuela-20 horas

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer (Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio
Chávez
Argentina
Aranjuez-Centro Cultural Isabel de Farnesio (Auditorio
Joaquín Rodrigo)-20 horas

COMPAGNIE IRINA BROOK
En attendant le songe, a partir de William

Shakespeare (Teatro)
Dirección de Irina Brook
Francia
Madrid-Teatro de la Abadía-20.30 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
La seconde surprise de l'amour, de Marivaux
Dirección de Luc Bondy
Suiza
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro Valle-Inclán-
20.30 horas

TEATRO DEL ALMA
Caídos del cielo (Teatro)
Dirección de Paloma Pedrero
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte-
20.30 horas

tg STAN
The Monkey Trial (Teatro)
Bélgica
Madrid- Sala Cuarta Pared-21 horas

HOFESH SHECHTER COMPANY
Uprising/ In your rooms (Danza)
Coreografía de Hofesh Shechter
Reino Unido
Alcobendas-Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas-
21 horas

1 de noviembre

EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
Lipsynch (Teatro)
Dirección de Robert Lepage
Canadá
Madrid-Teatro Madrid-13 horas-Teatro de Madrid
(versión íntegra)

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

TR WARSZAWA
The Dybbuk (Teatro)
Dirección de Krzysztof Warlikowski
Polonia
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

CIRCO GRAN FELE
A (Circo)

España (Comunidad Valenciana)
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

COMPAGNIE IRINA BROOK
En attendant le songe, a partir de William
Shakespeare (Teatro)
Dirección de Irina Brook
Francia
Alcalá de Henares-Corral de Comedias-20.00 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
I went to the house but did not enter (Música)
Dirección de Heiner Goebbels
Suiza
Madrid-Teatro de la Zarzuela-20 horas

ES TRES S.R.L.
Yo soy mi propia mujer de Doug Wright (Teatro)
Dirección de Agustín Alezzo e interpretación de Julio
Chávez
Argentina
La Cabrera-Centro Comarcal de Humanidades
Cardenal Gonzaga-Sierra Norte-20 horas

TOMÁS GAYO PRODUCCIONES
La noche de la iguana, de Tennessee Williams
(Teatro)
Dirección de María Ruiz
España
Las Rozas-Centro Cultural (Sala Federico García
Lorca)-20 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
La seconde surprise de l'amour, de Marivaux
Dirección de Luc Bondy
Suiza
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro Valle-Inclán-
20.30 horas

TEATRO DEL ALMA
Caídos del cielo (Teatro)
Dirección de Paloma Pedrero
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte-
20.30 horas
tg STAN
The Monkey Trial (Teatro)
Bélgica
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

2 de noviembre

EX MACHINA/ THÉÂTRE SANS FRONTIÈRES
Lipsynch (Teatro)
Dirección de Robert Lepage

> Programación por orden cronológico

Canadá
Madrid-Teatro Madrid-13 horas-Teatro de Madrid
(versión íntegra)

TEATRO ESPAÑOL

Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)

Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-18 horas

CIRCO GRAN FELE

A (Circo)
España (Comunidad Valenciana)
Madrid-Teatro Circo Price-18 horas

TR WARSZAWA

The Dybbuk (Teatro)

Dirección de Krzysztof Warlikowski
Polonia
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-18 horas

TEATRO DEL ALMA

Caídos del cielo (Teatro)

Dirección de Paloma Pedrero
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte-
19 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE

La seconde surprise de l'amour, de Marivaux

Dirección de Luc Bondy
Suiza
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro Valle-Inclán-
19.30 horas

COMPAGNIE IRINA BROOK

En attendant le songe, a partir de William

Shakespeare (Teatro)
Dirección de Irina Brook
Francia
Alcalá de Henares-Corral de Comedias-20.00 horas

SOLI-TUTTI

Cantos de Amor, creación para 12 cantantes y 2
bailarines (Música y danza)
Concepción y dirección artística de Denis Gautheryrie
Francia
Getafe-Teatro Auditorio Federico García Lorca-
20 horas

tg STAN

The Monkey Trial (Teatro)

Bélgica
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

3 de noviembre

TR WARSZAWA

The Dybbuk (Teatro)

Dirección de Krzysztof Warlikowski
Polonia
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

4 de noviembre

TEATRO ESPAÑOL

Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)

Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

PETER BROOK

Warum Warum (Por qué Por qué) (Teatro)

Dirección de Peter Brook
Suiza
Madrid-Teatro de la Abadía-20.30 horas

5 de noviembre

ACROBAT

Smaller, poorer, cheaper (Circo)

Australia
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

TEATRO ESPAÑOL

Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)

Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

PETER BROOK

Warum Warum (Por qué Por qué) (Teatro)

Dirección de Peter Brook
Suiza
Madrid-Teatro de la Abadía-20.30 horas

6 de noviembre

TEATRO ESPAÑOL

Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)

Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

ACROBAT
Smaller, poorer, cheaper (Circo)
Australia
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE
Cahier d'un retour au pays natal (Teatro)
Dirección e interpretación de Jacques Martial
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

PETER BROOK
Warum Warum (Por qué Por qué) (Teatro)
Dirección de Peter Brook
Suiza
Madrid-Teatro de la Abadía-20.30 horas

SANKAI JUKU
Hibiki (Danza)
Coreografía de Ushio Amagatsu
Japón
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

CIE OLGA MESA-ASSOCIATION HORS CHAMP-
FUERA DE CAMPO
Solo a ciegas (con lágrimas azules) (Danza)
Coreografía de Olga Mesa
Francia-España
Madrid-La Casa Encendida-22 horas

7 de noviembre

SADLER'S WELLS
Sutra (Danza)
Coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui
Reino Unido-Madrid/ Naves del Español/ Matadero
Madrid-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

ACROBAT
Smaller, poorer, cheaper (Circo)
Australia

Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE
Cahier d'un retour au pays natal (Teatro)
Dirección e interpretación de Jacques Martial
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

PETER BROOK
Warum Warum (Por qué Por qué) (Teatro)
Dirección de Peter Brook
Suiza
Madrid-Teatro de la Abadía-20.30 horas

SANKAI JUKU
Hibiki (Danza)
Coreografía de Ushio Amagatsu
Japón
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

BARCELONA AD LIBITUM
El perseguidor, de Andreu Martín, basada en un texto de Julio Cortázar y la música de Charlie Parker, Dirección escénica de Lurdes Barba, Dirección musical de Dani Nel.lo y Jordi Prats (Teatro)
España (Cataluña)
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

CIE OLGA MESA-ASSOCIATION HORS CHAMP-
FUERA DE CAMPO
Solo a ciegas (con lágrimas azules) (Danza)
Coreografía de Olga Mesa
Francia-España
Madrid-La Casa Encendida-22 horas

8 de noviembre

NARODOWY STARY TEATR
Factory 2 (Teatro)
Dirección de Krystian Lupa
Polonia
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro Valle-Inclán-12 horas

SADLER'S WELLS
Sutra (Danza)
Coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui
Reino Unido
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle

> Programación por orden cronológico

Fleet (Teatro)

Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

ACROBAT

Smaller, poorer, cheaper (Circo)
Australia
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

PETER BROOK

Warum Warum (Por qué Por qué) (Teatro)

Dirección de Peter Brook
Suiza
Madrid-Teatro de la Abadía-20.30 horas

LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE

Cahier d'un retour au pays natal (Teatro)
Dirección e interpretación de Jacques Martial
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

SANKAI JUKU

Hibiki (Danza)
Coreografía de Ushio Amagatsu
Japón
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

BARCELONA AD LIBITUM

El perseguidor, de Andreu Martín, basada en un texto de Julio Cortázar y la música de Charlie Parker, Dirección escénica de Lurdes Barba, Dirección musical de Dani Nel.lo y Jordi Prats (Teatro)
España (Cataluña)
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

9 de noviembre

NARODOWY STARY TEATR

Factory 2 (Teatro)
Dirección de Krystian Lupa
Polonia
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro Valle-Inclán-12 horas

SADLER'S WELLS

Sutra (Danza)
Coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui
Reino Unido-Madrid/ Naves del Español/ Matadero
Madrid-18 horas

TEATRO ESPAÑOL

Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle

Fleet (Teatro)

Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-18 horas

ACROBAT

Smaller, poorer, cheaper (Circo)
Australia
Madrid-Teatro Circo Price-18 horas

SANKAI JUKU

Hibiki (Danza)
Coreografía de Ushio Amagatsu
Japón
Madrid-Teatro Albéniz-19 horas

BARCELONA AD LIBITUM

El perseguidor, de Andreu Martín, basada en un texto de Julio Cortázar y la música de Charlie Parker, Dirección escénica de Lurdes Barba, Dirección musical de Dani Nel.lo y Jordi Prats
España (Cataluña)
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

11 de noviembre

TEATRO ESPAÑOL

Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet
Dirección de Mario Gas
Madrid-Teatro Español-20 horas

12 de noviembre

LES COLPORTEURS

Le fil sous la neige (Circo)
Dirección de Antoine Rigot
Francia
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

TEATRO ESPAÑOL

Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

RODRIGO GARCÍA

Versus (Teatro)
Dirección de Rodrigo García
España (Asturias)
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

13 de noviembre

LES COLPORTEURS
Le fil sous la neige (Circo)
Dirección de Antoine Rigot
Francia
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

RODRIGO GARCÍA
Versus (Teatro)
Dirección de Rodrigo García
España (Asturias)
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

GRUPO DE RUA
H2 (Danza)
Coreografía de Bruno Beltrão
Brasil
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

MARCHE LA ROUTE
Paris Bukarest, Nathalie Joly canta a Maria Tanase
(Música-teatro)
Dirección de Maurice Durozier
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

14 de noviembre

LES COLPORTEURS
Le fil sous la neige (Circo)
Dirección de Antoine Rigot
Francia
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

RODRIGO GARCÍA
Versus (Teatro)
Dirección de Rodrigo García
España (Asturias)
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

GRUPO DE RUA
H2 (Danza)
Coreografía de Bruno Beltrão
Brasil
Madrid-Teatro Albéniz-20.30 horas

VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ/
WIENER FESTWOCHE (Coproducción)
Die Zofen (Las criadas), de Jean Genet (Teatro)
Dirección de Luc Bondy
Alemania-Austria
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro María
Guerrero-20.30 horas

Les SlovaKs Dance Collective
Opening Night (Danza)
Coreografía de Martin Kilvady, Peter Jasko, Anton
Lachky, Milan Herich y Milan Tomásik
Bélgica Eslovaquia
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

15 de noviembre

LES COLPORTEURS
Le fil sous la neige (Circo)
Dirección de Antoine Rigot
Francia
Madrid-Teatro Circo Price-20 horas

TEATRO ESPAÑOL
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-20 horas

RODRIGO GARCÍA
Versus (Teatro)
Dirección de Rodrigo García
España (Asturias)
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ/
WIENER FESTWOCHE (Coproducción)
Die Zofen (Las criadas), de Jean Genet (Teatro)
Dirección de Luc Bondy
Alemania-Austria
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro María
Guerrero-20.30 horas

Les SlovaKs Dance Collective
Opening Night (Danza)
Coreografía de Martin Kilvady, Peter Jasko, Anton
Lachky, Milan Herich y Milan Tomásik
Bélgica
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

> Programación por orden cronológico

TOMÁS GAYO PRODUCCIONES

La noche de la iguana, de Tennessee Williams
(Teatro)
Dirección de María Ruiz
España (Comunidad de Madrid)
Majadahonda-Casa de Cultura Carmen Conde-20.30 horas

APATA TEATRO

So Happy Together (Teatro)
Dirección de José Bornás
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Centro Cultural Paco Rabal-20.30 horas

16 de noviembre

LES COLPORTEURS

Le fil sous la neige (Circo)
Dirección de Antoine Rigot
Francia
Madrid-Teatro Circo Price-18 horas

VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ/
WIENER FESTWOCHE (Coproductor)

Die Zofen (Las criadas), de Jean Genet (Teatro)
Dirección de Luc Bondy
Alemania-Austria
Madrid-Centro Dramático Nacional Teatro María Guerrero-19.30 horas

Les SlovaKs Dance Collective

Opening Night (Danza)
Coreografía de Martin Kilvady, Peter Jasko, Anton Lachky, Milan Herich y Milan Tomásik
Bélgica/ Eslovaquia
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

TEATRO ESPAÑOL

Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet (Teatro)
Dirección de Mario Gas
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatro Español-18 horas

festival de otoño 08

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

DIRECCIONES Y PRECIOS
VENTA DE LOCALIDADES

> Direcciones y precios

venta de localidades

TEATRO DE LA ABADÍA

Calle Fernández de los Ríos, 42

Cómo llegar

Metro: Quevedo, Canal, San Bernardo, Moncloa, Islas Filipinas
Autobuses: 2, 16, 37, 61 y 202
Parking: Galileo, 26

Precio

22 euros.

Venta de entradas

•En taquilla de martes a sábado de 17 a 21 horas y los domingos de 17 a 20 horas.
•www.telentrada.com
•902 10 12 12

Más información

www.teatroabadia.com

TEATRO ALBÉNIZ

Calle Paz, 11

Cómo llegar

Metro: Sol
Autobuses: 3, 6, 15, 20, 26, 32, 50, 51, 53, 65 y 150
Parking: Plaza Jacinto Benavente y Plaza Mayor.

Precio

20, 15 y 10 euros.
Precio reducido para titulares del Carné Joven y mayores de 65 años.

Venta de entradas

•En la taquilla del teatro, todos los días de 11:30 a 13 horas y de 17:30 a 21 horas. Teléfono de información 91 531 83 11.
•www.entradas.com
•902 488 488. Horario: de 10 a 24 horas.
•Cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse llamando al 91 522 02 00. Cupo limitado.

Más información

www.madrid.org/clas_artes
Tel. 91 531 83 11

LA CASA ENCENDIDA

Ronda de Valencia, 2

Cómo llegar

Metro: Atocha, Embajadores y Lavapiés.
Cercanías: Embajadores y Atocha.
Autobuses: C, 27, 34, 36 y 41
Parking: Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10

Precio

3 euros.

Venta de entradas

•En la taquilla de La Casa Encendida todos los días de 10 a 21:45 horas.
•www.entradas.com
•902 488 488
•Cajeros de la red Caja Madrid.

Más información

www.lacasaencendida.com
Tel. 902 430 322

TEATRO CIRCO PRICE

Ronda de Atocha, 35

Cómo llegar

Metro: Embajadores, Lavapiés y Atocha.
Cercanías: Embajadores y Atocha.
Autobuses: 27, 34, 36, 41, 119 y C2
Aparcamiento propio y vigilado, de uso exclusivo para los espectadores y con horario limitado sujeto al espectáculo. Precio único por coche: 3 euros.

Precio

De 12 a 36 euros
Espectáculo Acrobat: de 26 a 36 euros
Precio reducido para menores de 14 años, mayores de 60 años, Carné Joven y personas en silla de ruedas. Miércoles día del espectador, 50% reducción.
Precios especiales para grupos.

Venta de entradas

•En taquilla:
-Hasta el 19 de octubre: martes a viernes de 11:30 a 18:30 horas y sábados de 11:30 a 14 horas. Domingos y lunes cerrado.
-Del 20 de octubre al 16 de noviembre: martes a sábado de 11:30 a 20 horas y domingos de 16 a 18

horas. Lunes cerrado.

•www.entradas.com

•902 876 870

•Cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

Más información

www.esmadrid.com/circoprince

Teléfono de información 010

CÍRCULO DE BELLAS ARTES – TEATRO FERNANDO DE ROJAS

Calle Marqués de Casa Riera, 2
(esquina calle Alcalá, 42)

Cómo llegar

Metro: Sevilla / Banco de España

Autobuses: 1, 2, 5, 9, 14, 15, 20, 27, 45, 46, 51, 52,
53, 74, 146, 147 y 150

Parking: Plaza del Rey, Las Cortes y Sevilla

Precio

15 euros

Precio reducido 12 euros para socios del Círculo de Bellas Artes, grupos de más de 15 personas, titulares del carné joven y mayores de 65 años.

Venta de entradas

•En la taquilla del Círculo de Bellas Artes, de martes a sábado de 17:30 a 20:30 horas. Domingo de 17:30 a 19:30. Lunes cerrado.

•www.entradas.com

•902 488 488

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse llamando al 91 360 54 19.

Más información

www.circulobellasartes.com

Tel. 91 360 54 00

TEATRO ESPAÑOL

Calle Príncipe, 25 (Plaza de Santa Ana)

Cómo llegar

Metro: Sol, Sevilla, Antón Martín.

Autobuses: 3, 5, 6, 9, 15, 20, 26, 32, 51, 52, 53, 57,
65 y 150

Parking: Plaza Santa Ana.

Precio

De 5 a 25 euros.

Precio reducido para grupos a partir de 20 personas.

Venta de entradas

•En las taquillas del Teatro Español de martes a sábado de 11:30 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas. Domingos de 11:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20 horas

•www.telentrada.com

•902 10 12 12

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse llamando al 91 360 14 84.

Cupo limitado.

Más información

www.esmadrid.com/teatroespanol

Tel. 91 360 14 80

TEATRO FERNÁN GÓMEZ. CENTRO DE ARTE. Plaza de Colón, 4

Cómo llegar

Metro: Colón y Serrano.

Cercanías Renfe: Recoletos.

Autobuses: 5, 14, 21, 27, 45, 53 y 150

Parking: Plaza Colón.

Precio

18 Euros.

Precio reducido para alumnos de escuelas de Arte Dramático, miembros de la Unión de Actores, Carné Joven, Jubilados, mayores de 65 años, familia numerosa y grupos de más de 20 personas.

Venta de entradas

•En taquilla, de martes a domingo de 11 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas.

•www.telentrada.com

•902 10 12 12

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse llamando al 91 480 03 33 / 37 de martes a viernes, sólo por las tardes. Cupo limitado.

> Direcciones y precios

venta de localidades

Más información
www.esmadrid.com/teatrofernangomez/
Tel. 91 480 03 00

TEATRO DEL INSTITUTO FRANCÉS

Calle Marqués de la Ensenada, 10

Cómo llegar

Metro: Colón y Alonso Martínez

Autobuses: 5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150

Parking: Villa de París

Precio

10 euros.

Precio reducido 8 euros para los alumnos del Instituto Francés.

Venta de entradas

•Anticipada en la taquilla del Instituto Francés, de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas.

•Días de función, en taquilla desde una hora antes del inicio del espectáculo.

Más información
www.ifmadrid.com
Tel. 91 700 48 00

TEATRO DE MADRID

Avenida de la Ilustración, s/n

Cómo llegar

Metro: Barrio del Pilar.

Autobuses: 67, 83, 124, 128, 130, 134, 147 y N9

Parking: La Vaguada.

Precio

Función completa Lipsynch: de 12 a 22 euros (días 25 y 26 de octubre, 1 y 2 de noviembre).

Cada una de las partes: de 8 a 15 euros (días 28, 29 y 30 de octubre).

Precio reducido para titulares del Carné Joven, de la tarjeta amiga del Teatro de Madrid y mayores de 65 años.

Venta de entradas

•En la taquilla del teatro, de martes a jueves de 17 a 20:30 horas; de viernes a domingo de 11 a 13:30

horas y de 17 horas hasta el inicio de la función.

•www.entradas.com

•902 488 488

Más información

www.teatromadrid.com

Tel. 91 730 17 50 / 91 740 52 74

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL – TEATRO MARÍA GUERRERO

Calle Tamayo y Baus, 4

Cómo llegar

Metro: Colón, Banco de España y Chueca.

Autobús: Líneas 5, 14, 27, 37, 45, 53 y 150

Cercanías: Recoletos

Parking: Marqués de la Ensenada, Plaza de Colón, Augusto Figueroa y Plaza del Rey

Precio

11 a 18 euros.

Precio reducido para grupos, titulares del Carné Joven, jubilados y familia numerosa.

Venta de entradas

•En la taquilla de los Teatros Nacionales: Teatro María Guerrero, Teatro Valle-Inclán, Teatro de la Zarzuela y Teatro Pavón de 12 a 18 horas y Auditorio Nacional de Música de 10 a 17 horas.

•www.servicaixa.com

•Cajeros Servicaixa

•902 33 22 11

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse llamando al 91 310 15 00, todos los días, de 12 a 18 horas. Cupo limitado.

Más información

cdn.mcu.es

Tel. 91 310 15 00

NAVES DEL ESPAÑOL – MATADERO MADRID

Paseo de la Chopera, 14

Cómo llegar

Metro: Legazpi.

Cercanías: Embajadores

Autobuses: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

Precio

22 euros.

Descuento para grupos a partir de 20 personas.

Venta de entradas

•En las taquillas del Teatro Español de martes a sábado de 11:30 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas. Domingos de 11:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20 horas.

•En las taquillas del Matadero los martes de 17 a 20 horas; de miércoles a sábado de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas; domingos de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas.

•La venta anticipada se interrumpirá 1 hora antes de que comience la función.

•www.telentrada.com

•902 10 12 12

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse llamando al 91 360 14 84

Cupo reducido.

Más información

www.mataderomadrid.com

www.esmadrid.com/teatroespanol

Tel. 91 473 09 57

CENTRO CULTURAL PACO RABAL

Calle Felipe de Diego, 11

Cómo llegar

Cercanías Renfe: Entrevías-Asamblea de Madrid y El Pozo.

Autobuses: 57 (desde el intercambiador de Atocha) y 136 (desde Puente de Vallecas).

Precio

9 Euros.

Venta de entradas

•En taquilla desde 2 horas antes de la función.

•Reservas telefónicas en la semana del 10 al 14 de noviembre en el teléfono 91 507 97 40 (válidas hasta 1 hora antes de la función).

Más información

www.madrid.org/teatro_rabal

Tel. 91 507 97 40

TEATRO PRADILLO

Calle Pradillo, 12

Cómo llegar

Metro: Concha Espina (salida Plaza de Cataluña)

Autobuses: 16, 19, 29 y 52

Parking: calle Marcenado, 34

Precio

12 euros.

Precio reducido 9 euros para grupos a partir de 10 personas y 6 euros con Carné Eurojoven/26, carné de estudiante y carné de socio de Salas Alternativas.

Venta de entradas

•En la taquilla del teatro desde una hora antes de cada representación. Se pueden comprar por anticipado para otras sesiones en este mismo horario.

•www.entradas.com

•902 488 488

•Cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse llamando al 91 416 90 11. Cupo limitado.

Más información

www.teatropradillo.com

Tel. 91 416 90 11

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL – TEATRO VALLE-INCLÁN

Plaza de Lavapiés, s/n

Cómo llegar

Metro: Lavapiés

Cercanías: Embajadores

Autobuses: C, 27, 34, 36 y 41

Parking: Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10

Precio

18 y 15 euros.

Espectáculo Factory 2: 22 euros.

Precio reducido para grupos, titulares del Carné Joven, jubilados y familia numerosa.

Venta de entradas

•En la taquilla de los Teatros Nacionales: Teatro

María Guerrero, Teatro Valle-Inclán, Teatro de la

Zarzuela y Teatro Pavón de 12 a 18 horas y Auditorio

Nacional de Música de 10 a 17 horas.

> Direcciones y precios

venta de localidades

•www.servicaixa.com
•Cajeros Servicaixa
•902 33 22 11

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse llamando al 91 505 88 01, todos los días, de 12 a 18 horas. Cupo limitado.

Más información

cdn.mcu.es
Tel. 91 505 88 01

TEATRO DE LA ZARZUELA

Calle Jovellanos, 4

Cómo llegar

Metro: Banco de España
Autobuses: 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53 y 150
Parking: Las Cortes, Sevilla, Villa y Plaza del Rey.

Precio

De 10 a 22 euros.
Precio reducido para grupos, titulares del Carnet Joven, Mayores de 65 años y familia numerosa.

Venta de entradas

•En la taquilla de los Teatros Nacionales: Teatro de la Zarzuela, Teatro Valle Inclán, Teatro María Guerrero y Teatro Pavón de 12 a 18 horas y Auditorio Nacional de Música de 10 a 17 horas.
•www.servicaixa.com
•Cajeros Servicaixa
•902 332 211

Grupos

Las localidades a precio de grupo podrán reservarse a partir del día 3 de septiembre llamando al 91 524 54 10.

Más información

http://teatrodelaazarzuela.mcu.es
Tel. 91 524 54 00

MUNICIPIOS

CORRAL DE COMEDIAS

ALCALÁ DE HENARES

Plaza de Cervantes, 15

Cómo llegar desde Madrid

Cercanías: líneas C-1, C-2, C-7A.
Autobuses: N223 y N22 desde el intercambiador de Avenida de América.

Precio

10, 14 y 18 euros.

Venta de entradas

•En la taquilla del teatro, de miércoles a sábado de 11:30 a 13:30 y de 17 a 20:30 horas y los domingos de 16:30 a 19:30 horas.
•www.telentrada.com
•902 10 12 12

Más información

www.corraldealcala.com

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS

ALCOBENDAS

Calle Blas de Otero, 4

Cómo llegar desde Madrid

Autobuses: 151 y 153 desde Plaza de Castilla
Cercanías Renfe: línea C-1

Precio

Uprising/In your rooms: de 8 a 10 euros.
Les Ballets de Trockadero de Monte Carlo: de 15 a 19 euros
Descuentos del 25% para menores de 30 años, mayores de 65, pensionistas con carné, grupos a partir de 20 personas (sólo en taquillas) y familias numerosas. Descuentos especiales para Amigos del Teatro.

Venta de entradas

•En la taquilla del teatro de martes a viernes (no festivos) 18:00 a 20:00 horas.
•www.entradass.com
•Caja Madrid 902 488 488

Más información

www.alcobendas.org
Tel. 91 659 77 21

**CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO
(AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO)
ARANJUEZ**
Calle Capitán, 39

Cómo llegar desde Madrid
Autobuses: 419 y 423 desde Estación Sur
Cercanías Renfe: línea C-3

Precio
5 euros.
Precio reducido 3 euros para mayores de 65 años
y menores de 13 años.

Venta de entradas
•Taquilla del Centro Cultural Isabel de Farnesio: de
lunes a sábado de 9 a 21 horas.
•www.telentrada.com
•902 10 12 12

Más información
www.aranjuez.es
Tel. 91 892 43 86

**CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES
CARDENAL GONZAGA SIERRA NORTE
LA CABRERA**
Avenida de la Cabrera, 96

Cómo llegar desde Madrid
En coche: A-1 Madrid-Burgos (salidas nº 60 y 57).
Autobuses: 190B, 191, 194 y 195 desde el inter-
cambiador de Plaza de Castilla.

Precio
6 euros.
Precio reducido para los mayores de 65 años y los
titulares del Carné Joven.

Venta de entradas
•En la taquilla del teatro a partir del 27 de octubre
o el mismo día del espectáculo desde una hora
antes del comienzo de la función.
•www.entradas.com
•902 488 488
•Cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

Más información
Tel. 91 868 95 30

**TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
FUENLABRADA**
Calle Leganés, 51

Cómo llegar desde Madrid
Autobuses: 482, 491, 492 y 493 desde Aluche
Cercanías RENFE: C-5 (estación La Serna)
MetroSur: estación Parque de los Estados (Fuen-
labrada)

Precio
10,30 euros
Precio reducido con el carné de abonado, pen-
sionistas, Carné Joven y grupos a partir de 20
personas.

Venta de entradas

•En las taquillas centrales del teatro. Horario: jue-
ves y viernes de 18 a 21 horas; sábados (que haya
función) de 17 a 20 horas (de 19 a 20 horas sólo lo-
calidades para la función del día); Domingos (que
haya función) de 16 a 19 horas (de 18 a 19 horas
sólo localidades para la función del día).
•www.telentrada.com
•Caixa Catalunya: 902 10 12 12

Más información
www.ayto-fuenlabrada.es
Tel. 91 492 11 20

**TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA
GETAFE**
Calle Ramón y Cajal, 22

Cómo llegar desde Madrid
MetroSur: estación Getafe Central
Autobuses: 444 y 441 desde Plaza Elíptica
Cercanías Renfe: C-4 (estación Getafe Central)

Precio
6 euros
Descuentos (sólo en venta directa en taquilla):
50% mayores de 65 años y 25% estudiantes, Carné
Joven y familias numerosas. Descuento especia-
les para grupos (consultar web del teatro).

> Direcciones y precios

venta de localidades

Venta de entradas

A partir del 25 de octubre:

- En la taquilla del teatro, los viernes y sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y tres horas antes del espectáculo.
- www.entradas.com
- 902 488 488
- Cajeros de Caja Madrid e Ibercaja

Más información

www.teatrolorca.getafe.es
www.getafe.es
Tel. 91 208 04 61 / 62

CASA DE CULTURA CARMEN CONDE MAJADAHONDA

Plaza de Colón, s/n

Cómo llegar desde Madrid

Cercanías Renfe: C-7a y C-10
Autobuses: 561 desde Aluche y 652, 653 y 655 desde el intercambiador de Moncloa.

Precio

10 y 12 euros.

Descuento del 50% para pensionistas, jubilados y alumnos de la Concejalía de Cultura. Descuento del 25% con Tarjeta Joven.

Venta de entradas

- Taquilla del teatro: 14 de noviembre de 20:30 a 21:30 horas y 15 de noviembre de 18:30 a 20:25 horas.
- A partir del 3 de noviembre: www.telentrada.com y Caixa Catalunya: 902 10 12 12 .

Más información

www.majadahonda.org
Tel. 91 634 91 19

CENTRO CULTURAL (TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA) LAS ROZAS DE MADRID

C/ Principado de Asturias, 28

Cómo llegar desde Madrid

Cercanías Renfe: C-7 y C-10
Autobuses 621 y 622 desde el intercambiador de Moncloa

Precio

12 euros.

Venta de entradas

A partir del 28 de octubre:

- En las taquillas del Teatro Federico García Lorca y del Auditorio Joaquín Rodrigo, de martes a viernes de 11 a 13 horas y de 16:30 a 18 horas, y dos horas antes del inicio del espectáculo sólo en la taquilla del teatro.
- www.entradas.com
- 902 488 488
- Cajeros de Caja Madrid e Ibercaja

Más información

www.lasrozasmadrid.es
Tel. 91 637 64 96

REAL COLISEO DE CARLOS III (Temporalmente ubicado en el Teatro Auditorio) SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Parque Felipe II

Cómo llegar desde Madrid

- En vehículo propio: Desde Madrid, autovía A6, salida en el km. 47 a San Lorenzo de El Escorial (ctra. M-600). Como alternativa: autovía A6, salida en el km. 18'5 a Las Rozas-Galapagar-El Escorial (ctra. M-505).
- En tren: Cercanías Renfe, línea C-8A (estación de El Escorial). Distancia de la estación al teatro: 1.200 metros (15-20 minutos a pie). Autobuses urbanos desde la estación al teatro (L1 y L2).
- En autobús: Líneas 661 y 664 (empresa Herranz), desde el intercambiador de Moncloa. 5 minutos a pie desde la parada en San Lorenzo de El Escorial hasta el teatro.

Precio

Yo soy mi propia mujer: 12 euros
Vollmond: 20 euros

Venta de entradas

- En la taquilla del teatro desde dos horas antes del comienzo de la función.
- www.entradas.com

- 902 488 488
- Cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

Más información
www.madrid.org
 Tel. 91 890 44 11

**TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL ADOLFO
 MARSILLACH SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES**
 Avenida Baunatal, 18

Cómo llegar desde Madrid
 Autobuses: 152A y 154C (fin de semana) desde el intercambiador de Plaza de Castilla.
 Cercanías Renfe: C-1
 Metro: Línea 10, salida Baunatal

Precio
 12 euros.
 Descuento del 25% para mayores de 65 años, menores de 26 años y grupos a partir de 20 personas.
 Descuento del 50% para los titulares del carné de Amigos del Teatro Adolfo Marsillach.

Venta de entradas
 •En la taquilla del Teatro: venta anticipada, los miércoles, jueves y viernes de 18 a 19 horas. Día de la función desde dos horas antes del inicio del espectáculo.
 •www.telentrada.com
 •Caixa Catalunya: 902 10 12 12
 •Oficinas de Caixa Catalunya

Más información
www.ssreyes.org/cultura/teatromarsillach.htm
 Tel. 91 658 89 90 / 97

festival de otoño 08

