

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