Kamerni Teatar '55 Sara

TEATRO

NOC (La noche de Helver) de Ingmar Villqist

País: Bosnia y Herzegovina

Idioma: bosnio (con sobretítulos en español)

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

Dirección: DINO MUSTAFIĆ Escenografía: KEMAL HRUSTANOVIĆ Dramaturgia: LJUBICA OOSTOJIĆ Interpretación: ERMIN BRAVO y MIRJANA KARANOVIĆ Regiduría: RADE JAGLIČIĆ Productor: NUSRET ĆEMAN Gerente: ZLATKO TOPČIĆ Iluminación: ELVEDIN BAJRAKTAREVIĆ y NINO BRUTUS Sonido: EDIN HAJDAREVIĆ Tramoyistas: MIRSAD IMAMOVIĆ, SENAD BEŠIĆ y MILAN NOVIĆ Maquillaje: JASMINA HADŽIĆ Vestuario: RAMIZA SARIĆ -ESTRENO EN ESPAÑA-

Entre 1992 y 1995, cuando Sarajevo era una ciudad sitiada por la guerra, el Kamerni Teatar '55 mantuvo su misión de "resistencia cultural a la agresión y la barbarie". Durante tres años, entre morteros y bombas, a veces con la única iluminación de las velas, el grupo se mantuvo fiel a sus principios y celebró hasta veintiocho estrenos de un repertorio sin suscripciones políticas, nacionales o religiosas.

En esta ocasión y bajo la dirección de Dino Mustafić (Sarajevo, 1969) el Kamerni Teatar '55 presenta Helverova noć (La noche de Helver), un trabajo que habla elocuentemente sobre nuestra necesidad de comprensión y amor, mientras descubre las terribles verdades sobre el espíritu humano que pueden emerger durante una sola noche.

En una ciudad sin nombre, en algún lugar de Europa, Helver y Carla se esconden. En realidad, podría tratarse de cualquier país, desde la Alemania nazi a Ruanda o la antigua Yugoslavia. La guerra civil lo asola todo y es sólo cuestión de tiempo que los encuentren. Helver, mentalmente discapacitado, se divierte con lo que para él es sólo un juego de soldados. Apenas se da cuenta del inminente peligro que acecha.

Helverova noć, del polaco Ingmar Villqist, expone cómo el creciente militarismo que contamina las sociedades se filtra incluso en los asuntos más domésticos. Una visión sobre el comportamiento humano cuando se agotan las posibilidades de huida. Helverova noć se estrenó en Sarajevo en febrero de 2004.

estival <mark>de</mark> otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

Sobre la Compañía

El Kamerni Teatar '55 Sarajevo ha tenido una influencia decisiva en una generación entera de artistas que han encontrado en su teatro producciones íntimas, honestas y que priman el trabajo actoral sobre otras cuestiones.

De orientación vanguardista y experimental, la compañía ha interpretado piezas de Brecht, Shaw, Witkiewicz, Pinter, Albee, Schisgal, Weiss, Beckett, Pirandello, Vitrac, Zindell, Camus, Goldoni, Lorca, Gombrowitz, Rozewicz, Arbuzov, Fo, Bulgakov, Chéjov, Dumas, Fassbinder, Ibsen, Strindberg, Dostoievsky, Priestley, Kohout, Shakespeare, Miller, Fogl, Mustajbašić y Horozović, entre otros muchos autores.

Desde su fundación ha llevado a los escenarios más de doscientos cincuenta estrenos y su labor artística no cesó ni siquiera durante la reciente guerra civil.

Dino Mustafić se graduó en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo y en Literatura Com-

parada y Bibliografía en la universidad de esta misma ciudad. Es director de teatro, documentales, vídeo clips y programas educativos para la televisión. Su trabajo se ha presentado en importantes festivales internacionales. En la actualidad compagina la dirección con una importante labor docente en distintos centros.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz) www.teatroabadia.com 24, 25 y 26 de noviembre a las 20.30 horas

<u>HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villqist</u>

Sobre el espectáculo

Helverova Noć (La noche de Helver), el drama escrito por el dramaturgo polaco Jaroslaw Swierszcz, más conocido por su pseudónimo Ingmar Villqist, se estrenó en Sarajevo en enero de 2004. Los personajes de la historia, ambientada en los años treinta, la era del avance del fascismo, son dos personas que se encuentran en una atmósfera de "unión familiar" en la que las complejas naturalezas de los dos personajes se desarrollan en el marco opresivo y claustrofóbico de su pasado. El proceso de construcción y deconstrucción de la cercanía interior de los personajes dentro de los cuatro muros de una habitación desemboca en una brutalidad física dolorosa, descorazonadora, que rompe el lazo emocional y humano que conectaba al chico retrasado mental abandonado y a su madrastra. La energía complementaria de esta relación dramática que permea la obra y que oscila constantemente entre el amor y el odio se calma tras la muerte de uno de ellos.

Se trata de una representación de teatro de cámara excepcionalmente potente en la que el compañerismo de los actores y sus duras palabras participan en la construcción de un trabajo que habla de manera elocuente de la necesidad de entendimiento y amor al tiempo que desvela las distintas capas psicológicas e ideológicas de una noche que saca a la superficie trágicas verdades humanas.

En el escenario

Kamerni Teatar '55 Sarajevo

El Kamerni Teatar 55 tuvo una influencia decisiva en toda una generación de artistas que han identificado su escenario circular, rodeado por el público -tan distinto del tipo de escenario frontal- con la oportunidad de disfrutar de una interpretación más íntima y sincera y de que el actor ocupe el lugar que le corresponde como factor clave en la representación teatral. Sólo en un escenario de pequeñas dimensiones pueden los actores tener un efecto sobre el público de una forma más directa y natural, resistiéndose al patetismo, los clichés y la falsa entonación.

Durante todos estos años, el Kamerni Teatar '55 se ha mantenido fiel a su misión vanguardista y a su búsqueda constante de los más grandes autores internacionales (por ejemplo Brecht, Shaw, Witkiewicz, Pinter, Albee, Schisgal, Weiss, Beckett, Pirandello, Vitrac, Zindell, Camus, Goldoni, Durenmat, Lorca, Gombrowicz, Rozewicz, Arbuzov, Fo, Bulgakov, Chéjov, Dumas, Fassbinder, Ibsen, Strindberg, Dostoievski, Priestley, Kohout, Shakespeare, Miller, Wise, Kretz, Williams, Feuydeau, Buchner, Glovatzky, Sartre, Genet, Ionesco, Havel...), así como de las obras escritas por dramaturgos bosnios (Žalica, Topčić, Kovač, Plakalo, Ibrišimović, Fetahagić, Jovanović, Karahasan, Fogl, Mustajbašić, Horozovič...). Las creaciones de muchos de estos autores fueron puestas en escena por el Kamerni Teatar '55 antes de ser conocidas por el gran público; una prueba más de la naturaleza experimental del repertorio del teatro y de su orientación vanguardista. Desde su fundación, el Kamerni Teatar '55 ha dado forma y reafirmado este perfil con sus más de doscientos cincuenta y ocho estrenos.

Dino Mustafić, director

Dino Mustafić nació el 6 de julio de 1969 en Sarajevo. Se graduó en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo y en la Facultad de Filosofía, Departamento de Literatura comparada y Biblioteconomía, ambas en la Universidad de Sarajevo. Ha dirigido distintos géneros televisivos, películas documentales, reportajes y varios programas musicales y educativos, además de anuncios de televisión y videoclips. Algunos de sus trabajos más destacados de entre sus películas documentales son: Runaway of Life (Huída de la vida), 1993; Let There Be Light (Deja que haya luz), 1994; Miracle in Bosnia (Milagro en Bosnia), 1995; y un corto titulado 724, de 1998. Estas películas se presentaron en distintos festivales de cine en Ámsterdam, Ljubljana, Montreal, Estambul, Gotemburgo, Praga y Róterdam.

Su primer largometraje, *Remake*, con guión de Zlatko Topčić, se ha proyectado en numerosos festivales en todo el mundo. Se estrenó en el Rotterdam International Film Festival (en enero de 2003).

En el teatro, ha dirigido representaciones a partir de los textos de: Sartre (*El muro*, *Las manos sucias*), lonesco (*El rinoceronte*, *El rey se muere*), Mrožek (*On Foot, Policemen*), Molière (*Tartufo*) Serrau (*Family*), Coltes (*Roberto Zucco*), Shakespeare (*Macbeth*), Thornton Wilder (*La piel de nuestros dientes*), Werner Schwab (*Presidents*), Boychev (*El coronel pájaro*, *The Underground Man*, *The Titanic Orchestra*), Herb Gardner (*Yo no soy Rappaport*), Ingmar Vilquist (*La noche de Helver*), Dea Loher (*Adam Geist*), Nick Wood (*Warrior Square*), Glowacki (*The Fourth Retirement*), Robert Lepage / Marie Brassard (*El polígrafo*), Lutz Hübner (*Creeps*), Jon Fosse (*La noche canta sus canciones*), los hermanos Presnjakov (*V vlogi žrtve*), E. Albee (*La cabra o ¿quién es Sylvia? y ¿Quién teme a Virgina Woolf?*), R. Kalinoski (*Una bestia en la luna*) y P. Sala (*Mortal Combine*).

El estreno de la ópera *Cavalaria Rusticana*, que dirigió, se llevó a cabo dentro del festival internacional Sarajevo Winter, en coproducción con el Teatro Nacional de Sarajevo, igual que la opereta *Europa*, del compositor Nigel Osborne. Las obras de teatro que ha dirigido se han representado en todos los centros teatrales importantes de Bosnia y Herzegovina, al igual que en Eslovenia y Croacia y en festivales en Alemania (Mullheim), Egipto (El Cairo), Italia (Roma).

Como director del festival MESS Sarajevo ha organizado, junto a su equipo, doce festivales internacionales de teatro.

Desde enero de 2003 hasta diciembre de 2005 ocupó el puesto de director artístico del Departamento de Drama del Teatro Nacional de Sarajevo.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Kamerni Teatar '55 Sarajevo festival de otoño 09

<u>HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villqist</u>

Mirjana Karanović, actriz

Lleva sobre los escenarios desde los quince años. Se licenció en Interpretación en la Facultad de Arte Dramático de Belgrado y fue miembro del Jugoslovensko Dramsko Pozorište desde el año 1988 hasta el 2001.

Su debut en el cine tuvo lugar en 1980 con el filme Petrijin venac (La corona de Petrija), en el que interpretaba a una serbia analfabeta en un papel que le valió numerosos elogios. La fama internacional le llegó en 1985 con la película Papá está en viaje de negocios, de Emir Kusturika (Premio FIPRESCI -Fédération Internationale de la Presse Cinématographique- en Cannes y nominada a los Oscar como Mejor Película de Habla no Inglesa). También ha interpretado papeles en otras películas de Kusturika (Underground, Palma de Oro en el Festival de Cannes y La vida es un milagro, Premio Cesar 2004) y de directores como Goran Paskaljević (The Powder Keg), Vinko Brešan (Testigos, premiada en el Festival de Berlín, en el Festival de Cine de Jerusalén y en el Festival de Cine Internacional Karlovy Vary), Jasmila Žbanić (Grbavica, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín), Andrea Staka (Das Fräulein, ganadora del Festival del Film de Locarno) y Darko Lungulov (Here and There, ganadora del Tribeca Film Festival).

Ha interpretado más de setenta papeles en teatro.

Ermin Bravo, actor

Nació en Sarajevo en 1979. En teatro ha interpretado piezas de Albert Camus, Richard Kalinoski, Sarah Kane, Eugene O' Neill, Žalica, Koltès, Glowacki, Basovic, Shakespeare, Topčić, Bojčev, Harrower y Veličković. En cine ha trabajado en las películas *Memory Full* (2009), con dirección de Jasmila Žbanić, *Grbavica* (2005), con dirección de Jasmila Žbanić (Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Reykjavik, Premio del Público en el Portland International Film Festival, entre otros muchos galardones) y *Remake* (2002), dirección de Dino Mustafić.

Entre las distinciones que se le han concedido encontramos el Premio al Mejor Actor del Festival de Teatro de Jajce y del Festival Internacional de Actores Niksic, Premio Tmaca al Mejor Actor en Bosnia y Herzegovina, Mejor Actor en el Festival de Teatro de Bosnia y Herzegovina, Laurel de Oro al Mejor Actor en el Festival Internacional de Teatro Mess y Mejor Actor en el Wine Country Film Festival de San Francisco, entre otros muchos.

Ermin Bravo es profesor en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo.

Más en

www.kamerniteatar.ba

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villqist

Kamerni Teatar '55 Sarajevo

DINO MUSTAFIĆ Dirección **KEMAL HRUSTANOVIĆ** Escenografía LJUBICA OOSTOJIĆ Dramaturgia Interpretación **ERMIN BRAVO** MIRJANA KARANOVIĆ

Regiduría RADE JAGLIČIĆ **NUSRET ĆEMAN** Productor Gerente **ZLATKO TOPČIĆ**

lluminación **ELVEDIN BAJRAKTAREVIĆ**

NINO BRUTUS EDIN HAJDAREVIĆ Sonido Tramoyistas MIRSAD IMAMOVIĆ

SENAD BEŠIĆ **MILAN NOVIĆ**

Maquillaje **JASMINA HADŽIĆ RAMIZA SARIĆ** Vestuario

stival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid 🛭 fes

LA CRÍTICA festival de otoño 09

HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villqist)

Kamerni Teatar '55 Sarajevo

Slobodna Bosna, Adisa Bašić, 2004

La obra, de noventa minutos de duración, con sólo unas cuantas salidas de alguno de los dos actores, describe la última noche de vida de un chico retrasado mental llamado Helver en el contexto de la dominación nazi. La complicada tarea de dirigir esta obra la asume Dino Mustafić, y los papeles de Helver y su madrastra Carla los interpretan Ermin Bravo y Mirjana Karanović. A través de una relación muy emocional entre los dos personajes, que oscila entre el amor y el odio, se muestra la tragedia de la familia rota, de la soledad, del prejuicio contra los que son diferentes y también los horrores de la ideología fascista. La acción de la obra tiene lugar tan solo en una habitación.

Magazin Dani, Ahmed Burić, 2004

Es el mejor papel de Ermin Bravo hasta la fecha y Mirjana Karanović no ha hecho más que confirmar su calidad como actriz. *Helverova noć* es auténtico teatro, tan provocativo y profesional que recuerda el espíritu teatral de los ochenta, cuando la Nueva Ola y el Neue Slownische Kunst nos mostraron el camino hacia la verdad.

Oslobodjenje, Maja Radević, 2004

Una historia universal sobre el totalitarismo.

Ljiljan, Indira Kučuk Sorguč, 2004

La obra es brillante y por eso necesita actores tan brillantes. Actores capaces de entregar cada átomo de su cuerpo a esta delicada estructura, demostrando su magnifica interpretación. Esta es, en realidad, una pieza que celebra el oficio de actor mientras consigue ser accesible y desarrollar diálogos en perfecta armonía con la estructura dramática.

LA CRÍTICA

tival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festiv

