

UNA MIRADA AL MUNDO

1 9 8 4

de **George Orwell**

Dirección de **Tim Robbins**

The Actors' Gang de Los Ángeles (EE UU)

TEATRO MARÍA GUERRERO

24-27 de septiembre de 2009

Manca solo la domenica

de **Silvana Grasso**

Dirección de **Licia Maglietta**

Teatri Uniti (Italia)

TEATRO VALLE-INCLÁN

25-27 de septiembre de 2009

Rojo reposado

basado en la novela de **Jeroen Brouwers**

Dirección de **Guy Cassiers**

con **Dirk Roofthoof**

Coproducción **Toneelhuis** (Bélgica) y **Ro Theater** (Holanda)

TEATRO MARÍA GUERRERO

1-4 de octubre de 2009

Hey girl!

de **Romeo Castellucci**

con **Silvia Costa** y **Victorine Mpute Liwoza**

Societas Raffaello Sanzio (Italia)

TEATRO MARÍA GUERRERO

8-11 de septiembre de 2009

Centro Dramático Nacional | Prensa

Teléfonos 913109429 – 91 310 94 13 – 913109425 – 609052508

prensa.cdn@inaem.mcu.es

<http://cdn.mcu.es/>

UNA MIRADA AL MUNDO

1984

de George Orwell

Dirección
Tim Robbins

Vestuario
Allison Leach

Adaptación
Michael Gene Sullivan

Iluminación
Bosco Flanagan

Escenografía
**Richard Hoover y Sibyl
Wickersheimer**

The Actors' Gang
Tim Robbins, Director artístico

www.theactorsgang.com

The Actors' Gang («La banda de actores») es uno de los grupos teatrales más veteranos de Los Ángeles. Fundado en 1981 por un grupo de artistas entre los que destaca el nombre de Tim Robbins como director artístico. Esta versión teatral de *1984* se concentra en los elementos más dramáticos de la novela de Orwell.

La versión de The Actors' Gang de *1984* condensa la historia desde el momento en que el personaje principal Winston Smith, ya ha sido detenido y sufre la tortura de ver su propia vida representada delante de él».

«Es uno de esos libros que crees conocer bien... –dice Tim Robbins– hasta que te sientas a leerlo. Y entonces te das cuenta de lo clarividente que era Orwell y lo increíblemente relevante que sigue siendo hoy este libro (...) Para refrescar nuestra memoria sobre *1984*, no hay más que leer el capítulo titulado *La guerra es la paz*. Pertenece al libro dentro del libro: el libro de Emmanuel Goldman sobre por qué la guerra es necesaria para controlar al populacho. Asombra ver cómo sigue resonando en nuestro mundo actual. No creo que se entienda bien lo que es realmente la *neolengua* o el *doblepensar* o el *Gran Hermano*. Para la mayoría de la gente, *Gran Hermano* sólo es un programa de televisión...»

Teatro María Guerrero

24 a 27 de septiembre de 2009

THE ACTORS' GANG

Tim Robbins, Director Artístico

Elizabeth Doran, Gerente

Presentan

1984

de George Orwell

Adaptación de **Michael Gene Sullivan**

Dirigido por Tim Robbins

Traducción de Álvaro García Meseguer

Diseño Escénico **Richard Hoover** y **Sibyl Wickersheimer**

Diseño de Vestuario **Allison Leach**

Diseño de Iluminación **Bosco Flanagan**

Diseño de Sonido **David Robbins**

Regiduría **Erica Christensen**

Intérpretes

Winston

O' Brien

Primer Asistente a la fiesta, Winston **Nathan Kornelis**

Segundo Asistente a la fiesta, Julia **Kaili Hollister**

Tercer Asistente a la fiesta, Syme **V. J. Foster**

Cuarto Asistente a la fiesta, Parson **Steven M. Porter**

Cameron Dye

Keythe Farley

Nathan Kornelis

Kaili Hollister

V. J. Foster

Steven M. Porter

1984

de **George Orwell**

adaptación de **Michael Gene Sullivan**

dirigida por **Tim Robbins**

The Actors' Gang («La banda de actores») es uno de los grupos teatrales más veteranos de Los Ángeles. Fundado en 1981 por un grupo de «artistas teatrales renegados», la misión del «Gang» es crear obras escénicas atrevidas y originales, junto con audaces reinterpretaciones de los clásicos. «Nuestro trabajo –dicen en su presentación– es puro, inmediato, socialmente comprometido y elaborado con los máximos niveles de calidad artística».

A lo largo de sus primeros veinte años de existencia han producido 68 obras y han cosechado más de un centenar de premios, con puestas en escena de clásicos como Shakespeare, Büchner, Brecht, Molière, Esquilo, Ibsen o Chéjov, junto a puestas en escena de obras contemporáneas.

Algunas producciones de THE ACTORS' GANG

1982	<i>Ubu the King</i> (Ubú Rey), de Alfred Jarry		<i>Seagull</i> (La gaviota), de Chéjov (dir. Georges Bigot)
1987	<i>Carnage, A Comedy</i> , de Adam Simon y Tim Robbins	2002	<i>The Exonerated</i> , de Erik Jensen y Jessica Blank
1991	<i>Good Woman of Setzuan</i> (La buena persona de Sezuan), de Bertolt Brecht		<i>Mephisto</i> , de Klaus Mann (dir. Tim Robbins)
1992	<i>Blood! Love! Madness!</i> (piezas japonesas en un acto)		<i>Orlando</i>
1993	<i>Woyzeck</i> , de Buchner	2003	<i>Embedded</i> , de Tim Robbins
1994	<i>Hysteria</i>	2004	<i>Self Defense</i> , de Carson Kretzner
	<i>The Orestia</i> (La Orestíada)		<i>Little</i> , de Angela Berliner
	<i>Mein Kampf</i>		<i>Happy Birthday, Wanda June</i> , de Kurt Vonnegut
1995	<i>Peer Gynt</i>	2005	<i>Tartuffe</i> , de Molière
1996	<i>The Imaginary Invalid</i> (El enfermo imaginario)		<i>Blood! Love! Madness!</i> (piezas japonesas en un acto, nuevo montaje)
	<i>Asylum</i>	2006	<i>1984</i> , de George Orwell
1997	<i>Euphoria</i>		<i>Love's Labor's Lost</i> , de Shakespeare
	<i>Kick-Ass Militia</i>		<i>Pericles</i> , de Shakespeare
1998	<i>Bat Boy</i>		<i>Drums in the Night</i> , de Bertolt Brecht
	<i>Little Man In The Box</i>	2007	<i>The Women of Lockerbie</i> , de Deborah Brevoort
	<i>Salomé</i>		<i>Gulliver's Travels</i> , de Jonathan Swift
	<i>Medea/Macbeth/Cinderella</i>		<i>The Trial of the Catonsville Nine</i> , de Daniel Berrigan
1999	<i>Broadway A Fairy Tale</i>		<i>Titus Andronicus</i> , de Shakespeare
	<i>Four Roses</i>	2008	<i>Carnage, A Comedy</i> , de Adam Simon y Tim Robbins (nuevo montaje)
	<i>Ugly's First Word</i>		<i>Bury the Dead</i> , de Irwin Shaw
2000	<i>Swan Ride</i>	2009	<i>Our Town</i> , de Thornton Wilder
	<i>XXX Love Act</i>		
2001	<i>Under the Lintel</i>		

George Orwell

Su verdadero nombre era Eric Arthur Blain (Motihari, India Británica 1903-Londres 1950). La obra de este periodista y escritor británico lleva la marca de las experiencias personales vividas en tres etapas de su vida. La primera, durante su juventud, fue su posición en contra del imperialismo británico, que le llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania. La segunda a favor de la justicia social, después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París, y la tercera en contra de los totalitarismos nazi y soviético, tras su participación en la Guerra Civil Española. Su experiencia en esta guerra la recogió en el libro *Homenaje a Cataluña* (1938).

Orwell es considerado como uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados del siglo XX. Sus dos novelas más conocidas son: *Rebelión en la granja* y *1984*, escrita y publicada poco antes de morir. En la primera, parodia el modelo de socialismo soviético. Los personajes son animales de una granja que se rebelan contra sus dueños, los hombres, creando una estructura social peor que la de sus antiguos dueños. La segunda es una visión profética sobre una sociedad totalitarista situada supuestamente en un futuro cercano. Un mundo regido por grandes potencias, Eurasia, Oceanía y Asia del Este. El protagonista es un funcionario del Ministerio de la Verdad, entidad encargada de controlar la información. Junto a su compañera tratarán de luchar contra el poder de "El Gran Hermano" (sucedáneo del máximo líder político), pero de pronto se ven arrojados a las peripecias propias de un Estado totalitario moderno: la mirada política que lo penetra todo, incluso la intimidad.

Actualmente, el adjetivo "orwelliano" es frecuentemente utilizado en referencia al universo totalitarista imaginado por el escritor inglés.

Tim Robbins

A los 12 años debutó en el Theatre New City, de Nueva York. Tras graduarse en UCLA, en 1981, comenzó profesionalmente en la televisión con *St. Elsewhere*. En 1992, fue aclamado por la crítica por su interpretación del amoral jefe del estudio en la obra de Robert Altman *El Jugador*, ganando el Premio al Mejor Actor en Cannes y el Globo de Oro al Mejor Actor. Otras actuaciones suyas notables incluyen *The Shawshank Redemption*, *Short Cuts*, *Five Corners*, *The Hudsucker Proxy*, *Jacob's Ladder*, *Bull Durham* y *Human Nature*. Ha Ganado un Oscar por su trabajo en *Mystic River* de Clint Eastwood junto con Sean Penn y en *Code 46* de Michael Winterbottom, ambas del año 2003. En 2005 protagonizó la película de Isabel Coixet, *La vida secreta de las palabras*.

Como director de cine ha escrito, dirigido y producido *Cradle Hill Rock* que abrió el Festival de Cannes en 1999, con esta película ganó el Premio de la Junta Nacional de Revisión de Logros Especiales en Cine y el Premio a la Mejor Película y Mejor Director en el Festival de Cine de Barcelona. Ha escrito también, dirigió y produjo *Dead Man Walking* –Mejor Guión en el Festival de Cine de Austin, nominada para el Oscar al Mejor Director, cuatro premios en el Festival de Cine de Berlín, premio Humanitas, premio Christopher, nominada para el Oscar al Mejor Actor (Sean Penn) y Oscar a la mejor actriz (Susan Sarandon).

Robbins debutó como director de cine, guionista y co-escritor de canciones en la sátira política *Bob Roberts*, nominada para el Globo de Oro, que recibió los premios a la Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor en el Festival de Cine de Boston, así como el premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Tokio.

En 1982 Robbins cofundó The Actors' Gang (La Banda de Actores), compañía teatral de Los Ángeles ampliamente aclamada y respetada, dedicada a la producción de teatro original y provocador. El propio Robbins fue honrado con el Premio de la Semana de Los Ángeles por su dirección del *Ubu Rey* de la Banda, y mereció una nominación al Mejor Director del Círculo de Críticos Dramáticos de Los Ángeles por *El alma buena de Sezuan*. Entre las obras interpretadas cabe destacar, *The Guys* junto a Swoosie Kurtz, en Broadway, más tarde en una larga gira con Helen Hunt, y en el Festival de Edimburgo y en Dublín, con Susan Sarandon. Escribió y dirigió una sátira sobre la guerra de Irak titulada *Embedded*, que giró por los Estados Unidos e Inglaterra, y más tarde hizo una versión en cine, que se presentó en el Festival de Venecia y se emitió por televisión.

Se ha caracterizado por sus fuertes ideales contrarios a la política de George Bush, apoyando actos contra el, acompañado por su esposa Susan Sarandon y el actor Sean Penn.

ENTREVISTA: TIM ROBBINS Actor y director

"Si no ejercitas la libertad de expresión, se atrofia"

QUINO PETIT - Madrid - 06/09/2009 EL PAÍS

Cuenta Tim Robbins (West Covina, California, 1958) que cuando cayó en sus manos la adaptación teatral de Michael Gene Sullivan sobre *1984* se dio cuenta de que no recordaba ciertos pasajes del libro que había devorado dos décadas antes. Tras una relectura del original, concluyó que sus advertencias se tornaban más necesarias que nunca. Corría el año 2005, en plena *era Bush*. El actor y director no tardó en reunir a su banda de actores, la compañía The Actors' Gang, para coordinar la adaptación. Tres años después de su estreno en Los Ángeles, el Centro Dramático Nacional la trae a Madrid dentro del ciclo *Una mirada al mundo*. Tras los pases en el teatro María Guerrero del 24 al 27 de septiembre, irá a Barcelona y Bilbao.

"Que hoy una charla pueda meterte entre rejas es un concepto muy orwelliano"

"1984' provoca discusión, es una obra visceral y emocionante"

Antes de aterrizar en España con la versión de esta sátira convertida en *thriller* psicológico, Robbins conversa por teléfono desde Los Ángeles. El disidente Robbins, el activista Robbins, *rara avis* de Hollywood junto a su esposa, Susan Sarandon, ríe y se indigna a partes iguales al hablar de los tiempos actuales, convencido de la necesidad de visitar a Orwell para explicar el mundo.

Pregunta. ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza tras leer la adaptación de *1984*?

Respuesta. Pensé que Michael se había tomado algunas libertades. Pero volví a leer el libro y me deleité comprobando que no era así. Por ejemplo, el capítulo *La guerra es la paz*, donde Orwell habla sobre la función de la guerra en una sociedad posnuclear. Durante generaciones, la guerra ha consistido en conquistar otras tierras para beneficiarse de ellas. Ahora, con la posibilidad de la autodestrucción, ese viejo modelo de guerra es inviable. Hoy alcanza otra dimensión: el asalto a los recursos económicos. Y una manera de perpetuar la guerra podría ser creando un enemigo que

fuera invisible e inalcanzable, como el terrorismo. *1984* no sólo alerta sobre los regímenes totalitarios y constituye un aviso contra la Unión Soviética. Es una prevención contra el fascismo latente. Y contra la tendencia de los Gobiernos a sobrereactuar en tiempos de crisis, a usar el miedo como un medio de control.

P. Estrenó la obra en 2006. ¿Fue el ex presidente Bush su inspiración para dirigir esta revisión del apocalipsis orwelliano?

R. No fue sólo Bush. Fue toda la sociedad. Un hombre no puede hacer todo aquello. Cuando se sobreactúa ante las amenazas y se mira hacia otro lado ante la restricción de las libertades, cuando hasta tu propio bando dice que la guerra es necesaria, se genera un problema endémico en la sociedad. Y no fueron sólo los republicanos. Los demócratas no proporcionaron una resistencia a la propaganda a favor de la guerra.

P. Resulta fácil imaginarle feliz viendo a Bush júnior abandonar la Casa Blanca.

R. Muchos nos sentimos felices por ese acontecimiento. Pero, al mismo tiempo, nos estamos dando cuenta de que los problemas no se resuelven con la simple elección de otro hombre. Hay ciertas actitudes en la sociedad todavía presentes. Aquellos que escribían en los diarios sobre una guerra que no cuestionaron siguen produciendo noticias. Esta gente ahora dice que Obama es un irresponsable cuando menciona su intención de crear un sistema de salud universal, aunque la mayoría de los estadounidenses lo quiera. Ahora sí cuestionan, y nos advierten de que es insostenible. Antes sirvieron a las compañías militares; hoy, a las farmacéuticas.

P. Orwell escribió sobre *1984*: "No creo que la sociedad que describo vaya a existir forzosamente, pero sí creo que pueda suceder algo parecido". Cuando usted presentó la obra en 2006, citó a Molly Ivins: "¿Por qué nos molestamos en derrotar a la Unión Soviética si era justo aquello en lo que íbamos a convertirnos?". ¿EE UU llegó a parecerse en los últimos años a la Unión Soviética?

R. Lo que me parece curioso es que hayamos sido una sociedad que ha mantenido a prisioneros en cárceles secretas y ha practicado la tortura. Algunos han sido detenidos por hablar sobre llevar a cabo atentados terroristas. Eso es lo que Orwell llamaba en *1984* "crimen de pensamiento": pensar y hablar sobre algo, pero sin hacerlo; y aun así, ser culpable de un crimen que te lleva a la cárcel de por vida. Que una conversación te pueda meter entre rejas es un concepto orwelliano. Su libro es muy real, justo ahora.

P. ¿Quién sería hoy la "policía del pensamiento" de *1984*?

R. Todos somos policías del pensamiento. Durante los preparativos para la guerra muchos me dijeron que estaban en contra pero que no pensaban decir nada al respecto. Yo sí lo hice. Mi esposa, también. Y Sean Penn. Pocos más. También es cierto que vivimos bajo la amenaza de la vigilancia permanente. Hay que ser muy ingenuo para pensar que nadie puede mirar tu *e-mail*. Sin embargo, no le doy vueltas a la posibilidad de estar siendo espiado. De hacerlo, me convertiría en un esclavo.

P. ¿No se siente libre?

R. Sí, sí. Para mí ser libre es hacer lo que quiero y decir lo que pienso. Si no utilizas la libertad de expresión cuando ésta es relevante, si no ejercitas ese músculo, acaba inutilizándose.

P. ¿El éxito actual del teatro se debe a la dificultad de piratear la sensación de ver una obra?

R. . Es una experiencia viva. Si es buena, no lo olvidas nunca. Y si es mala, te puedes largar a casa. *1984* ha provocado discusión, ha inspirado charlas. Es una obra visceral y emocionante. ¡Qué mejor manera de vivir que formando parte de este entretenimiento, sintiendo las reacciones del público!

UNA MIRADA AL MUNDO

Manca solo la domenica (Sólo falta el domingo)

Silvana Grasso | Licia Maglietta

[DE LOS PRODUCTORES DE *MAGIC PEOPLE SHOW*]

basado en la novela *Pazza è la luna*,
de **Silvana Grasso**

Adaptación, escenografía y
dirección
Licia Maglietta

con
Licia Maglietta

Acordeón
Vladimir Denissenkov

Vestuario
Katia Esposito

Iluminación
Cesare Accetta

Sonido
Daghi Rondanini

Producción
Teatri Uniti (Italia)
www.teatriuniti.it

Hay amores que no dan la felicidad, pero... ¡pueden vivirse otros!

Borina, cuyo verdadero nombre es Liboria Serrafalco, esposa de Liuzzo, transforma, transforma todo hasta el extremo, hasta el fondo. No se ha respetado su vulnerabilidad y ella se reapropia de todo y de todos.

Irse lejos en su propia casa. Inventarse una vida de sentimientos amorosos y luctuosos. Desear pasiones, amores y sobre todo un estatus, reconocido por todos, que pueda lucir en su rostro como un antojo de fresas.

Si la realidad le impide seguir viviendo todo esto, a Borina no le importa: ella planifica. Como una actriz extraordinaria, de lunes a sábado yuxtapone –a su vida plana y previsible como la de toda la población– otra vida hecha de viajes por otros lugares... en su papel de VIUDA.

Su única preocupación sigue siendo el domingo.

Sí, sólo falta el domingo.

LICIA MAGLIETTA

Teatro Valle-Inclán

25 a 27 de septiembre de 2009

Manca solo la domenica

de **Silvana Grasso**
con **Licia Maglietta**
y **Vladimir Denissenkov**

Manca solo la domenica es el resultado del encuentro entre la novelista siciliana Silvana Grasso y la actriz y directora de escena Licia Maglietta.

Maglietta se interesó por un libro de relatos de Silvana Grasso titulado *Pazza e la luna* (La luna está loca) y en particular por la historia de una mujer que quería ser viuda.

Licia Maglietta es una de las fundadoras de Falso Movimento y de Teatri Uniti. Ha sido protagonista en espectáculos de Mario Martone, Toni Servillo, Elio de Capitani, Carlo Cecchi, con textos de Shakespeare, Molière, Camus, Buchner, Goldoni, Pirandello, Moscato. Su *Delirio amoroso* (1995), monólogo basado en una obra de Alda Merini, se mantuvo en escena durante todo un decenio. En cine ha participado en películas de Mario Martone como las tituladas *Morte di un matematico napoletano*, (1992), *Rasoi* (1993), *L'amore molesto* (1995), así como en filmes de Antonio Capuano (*Luna Rossa*, 2001) y Silvio Soldini (en particular la película *Pane e tulipani*, con la que obtuvo el premio David di Donatello 2000 como mejor actriz protagonista. En 2004 fue también protagonista de la película *Nel mio amore*, de Susanna Tamaro (2004). En teatro, en los últimos años, ha dirigido y adaptado obras como *El hombre atlántico*, de Marguerite Duras; *Lamìa*, de Luisa Stella; *Una vez en Europa*, de John Berger; *Digiunare, divorare*, de Anita Desai, y este reciente *Manca solo la domenica*, de Silvana Grasso.

Rojo reposado

basado en la novela de **Jeroen Brouwers**

Traducción del neerlandés
Julio Grande Morales
Adaptación de
**Corien Baart, Guy Cassiers y Dirk
Roofthoof**

Dirección de **Guy Cassiers**
con **Dirk Roofthoof**
Dramaturgia
Corien Baart, Erwin Jans
Escenografía, vídeo e iluminación
Peter Missotten – De Filmfabriek
Realización de vídeo
Arjen Klerkx

Sonido
Diederik De Cock
Vestuario
Katelijne Damen
Ayudante a la lengua española
Isabel Miquel Arques
Coproducción
Toneelhuis (Bélgica)
y **ro theater** (Holanda)
con la colaboración de
**Representación de la Región
y Comunidad Flamenca**

www.toneelhuis.be

Rojo reposado es un lamento por una madre muerta y un recuerdo de los campos de concentración japoneses en la Segunda Guerra Mundial, basados en la novela *Bezonken rood* (*Rojo reposado*) del autor holandés Jeroen Brouwers (nacido en 1940). A los tres años de edad, en 1943, Jeroen Brouwers ingresa en un campo de concentración de mujeres llamado Tjideng, en la actual Yakarta, junto con su hermana pequeña, su madre y su abuela. El autor narra cómo la relación con su madre sufrió daños irreparables y cómo, bajo los efectos de esa pesada carga, toda nueva relación amorosa se hace añicos.

Durante cuatro décadas, la obra de Brouwers ha ocupado un lugar de excepción en la literatura holandesa. Su obra se centra en tres temas: el amor, la literatura y la muerte. La difícil relación entre hombre y mujer, el miedo ante la vida y la muerte, la obsesión por la corporeidad y la finitud, la memoria y el olvido, la lucha con la literatura y la necesidad de escribir, reaparecen en todos sus libros como motivos musicales con variaciones siempre distintas.

Guy Cassiers ha dirigido esta dura y emocionante historia sobre la memoria imposible y un olvido igualmente imposible. Para la producción de *Rojo reposado* ha colaborado con un gran actor europeo, Dirk Roofthoof, y con Peter Missotten, un veterano colaborador de Cassiers: para *Rojo reposado*, ha diseñado el cuarto oscuro donde –en un rojo reposado– se revelan las imágenes del pasado.

Teatro María Guerrero

1 a 4 de octubre de 2009

Sobre *Rojo reposado*

Durante cuatro décadas, la obra de Brouwers ha ocupado un lugar de excepción en la literatura holandesa. Su obra se centra en tres temas: el amor, la literatura y la muerte. La difícil relación entre hombre y mujer, el miedo ante la vida y la muerte, la obsesión por la corporeidad y la finitud, la memoria y el olvido, la lucha con la literatura y la necesidad de escribir, reaparecen en todos sus libros como motivos musicales con variaciones siempre distintas.

Guy Cassiers ha dirigido esta dura y emocionante historia sobre la memoria imposible y un olvido igualmente imposible. Para la producción de *Rojo reposado* ha colaborado con un gran actor europeo, Dirk Roofthoof, y con Peter Missotten, un veterano colaborador de Cassiers: para *Rojo reposado*, ha diseñado el cuarto oscuro donde –en un rojo reposado– se revelan las imágenes del pasado.

Guy Cassiers

Guy Cassiers (1960), director artístico de Toneelhuis, ha desarrollado un lenguaje teatral muy personal, en el que la tecnología tiene el sorprendente efecto de profundizar en las emociones. Combina su fascinación por la tecnología con su pasión por la literatura. Entre sus principales espectáculos figuran *Bezonken rood (Rojo reposado)*, 2004, basado en la novela de Jeroen Brouwers, y el ciclo en cuatro partes titulado *Proust* (2002-2004).

Su obra ha sido objeto de un creciente reconocimiento a escala internacional. En los últimos años se ha concentrado en su *Triptych of Power –Mefisto for ever, Wolfskers y Atropa. Avenging peace–* sobre las complejas relaciones entre el arte, la política y el poder. En la actualidad sigue profundizando en ese tema con un nuevo tríptico basado en la novela de Robert Musil *Der Mann ohne Eigenschaften (El hombre sin atributos)*, cuya primera parte se estrenará a finales de la temporada 2009-2010. Aparte de la imagen, la música juega también un papel cada vez más importante en las producciones de Cassiers, como se ha puesto nuevamente de manifiesto en dos nuevas creaciones de ópera: *House of the Sleeping Beauties (La casa de las bellas durmientes)*, con música de Kris Defoort) y *Adam in Ballingschap (Adán en el exilio)*, con música de Rob Zuidam). Tal vez no sea una coincidencia que haya recibido el encargo de dirigir *Der Ring des Nibelungen (El anillo de los nibelungos)*, de Wagner, en Milán y Berlín. Cassiers abre la temporada 2009-2010 con el espectáculo *Götterdämmerung: Onder de vulkaan (Bajo el volcán)*, basado en la novela de Malcolm Lowry, sobre el trágico declive de un cónsul alcohólico en México.

Guy Cassiers sobre *Rojo reposado*:

«En *Rojo reposado* doy forma al mundo interior de un escritor atormentado, traumatizado por sus experiencias en un campo de concentración japonés, donde permaneció encerrado de niño junto con su madre. Examino cómo a partir de dicha experiencia un universo altamente personal e intencionado se desarrolla. El escritor se está despidiendo de su madre, pero la historia podría verse también como su forma de reconciliarse con ella, de manera a la vez profundamente emotiva y en forma de homenaje.

La novela tiene una ingeniosa estructura en la que todo está relacionado. No era mi intención mostrar a un escritor detrás de su mesa. El escenario es una especie de habitación oscura, bañada por una luz roja, donde se muestran las imágenes del pasado. Las imágenes surgen de la oscuridad, de la *no luz*. Es una metáfora del trabajo del escritor y del artista en general.

En la novela, el hombre se mira y su reflejo le devuelve la mirada. Las cinco cámaras que observan al hombre desde distintos ángulos muestran teatralmente lo que las palabras hacen en el libro: como consecuencia de un implacable autoanálisis, surge el autorretrato de una persona destrozada. El espectador entra en ese mundo íntimo mediante cámaras equipadas con teleobjetivo. Las técnicas acústicas permiten oír el más mínimo susurro del actor Dirk Roofthoof. La tecnología me permite crear una mayor sutileza e intimidad.

Creo que el texto de Brouwers es monumental. He puesto en escena *Rojo reposado* como un monólogo escenificado en un gran teatro. La novela cuenta una historia muy personal, pero es también un universo gigantesco que quiero llevar también a teatros de grandes dimensiones. Cada frase se basa en una experiencia personal, pero a la vez es un indicio de algo mayor. En mi opinión, la obra de Brouwers está muy relacionada con la de Proust. La memoria es esencial en la obra de ambos autores. A diferencia de Proust, *Rojo reposado* se refiere principalmente a un ajuste de cuentas con dichos recuerdos. Al llevarlo a la escena, no he querido extenderme demasiado sobre los aspectos políticos de la colonización, los campos japoneses y la guerra. Me he centrado más en la historia personal e íntima. Mientras que Proust adoraba a su madre e incluso la idolatraba, con Brouwers sucede todo lo contrario. La historia es un ajuste de cuentas con su madre y con las mujeres en general. Pero Brouwers se ha extendido sobre ese tema con tanta fuerza literaria que, para el lector, paradójicamente, la intensidad de la relación entre su madre y él mismo no cesa de crecer».

Dirk Roofthoof

Dirk Roofthoof es uno de los principales actores europeos. Ha trabajado con célebres directores de teatro, coreógrafos y músicos como Jan Fabre, Jan Lauwers/Needcompany, Luk Perceval, Ivo van Hove, Theu Boermans, Jan Ritsema, Josse De Pauw, Peter Vermeersch, Wim Vandekeybus, Ron Vawter (The Wooster Group), Rene Pollesch (Volksbühne, Berlin), Lotte van den Berg, Zita Swoon, The London Symphonietta, Schönberg Ensemble, Collegium Vocale, el legendario músico de jazz Henry Threadgill (que inauguró el Festival de Salzburgo de 1998) y el director de ópera Peter Sellars. Ha actuado en todo el mundo en distintos idiomas (holandés, francés, español, alemán e inglés) y ha obtenido diversos premios cinematográficos y teatrales en Bélgica y otros países.

Roofthoof ha ganado en dos ocasiones el Premio Joseph Plateau, el galardón más prestigioso de Bélgica para trabajos de cine y televisión; obtuvo el premio al mejor actor en el Fort Lauderdale International Film Festival (Miami) por su papel en *Pleure pas, Germaine*. Por su papel en *Sombermans Actie* recibió el premio al mejor actor del año en Pescara, Italia. Dirk Roofthoof intervendrá en *Storm* de Ben Sombogaert (director de *Twin Sisters* que recibió una nominación al Oscar a la mejor película de habla no inglesa).

Con Guy Cassiers trabajó en *Kaspar y Tristán* (Klaus Mann) a comienzos de los años ochenta y en *Lying in decomposition* (Kaaitheater) en 1993. En ésta última, Guy Cassiers era responsable de la dirección y Dirk Roofthoof de la actuación. En *Tristán*, los papeles se invirtieron.

Roofthoof representó el papel principal en *Mefisto for ever* de Guy Cassiers, un gran éxito en el Festival de Aviñón de 2007. Por su actuación en este espectáculo recibió el premio Louis d'Or (premio anual a la mejor actuación escénica masculina en Holanda). El jurado declaró: «En *Mefisto for ever*, Roofthoof invita a su público a una fascinante pieza de teatro, en la que transmite todos los matices de su atormentado personaje y muestra todas las fases de su decadencia moral». La producción giró por toda Europa en el otoño de 2008.

En 2009, Dirk Roofthoof interviene en *House of the Sleeping Beauties*, una ópera basada en el libro de Yasunari Kawabata (Premio Nobel de Literatura en 1968), concebida por Guy Cassiers y el compositor Kris Defoort. En el otoño de 2010, Dirk Roofthoof creará junto con Kris Defoort, compositor y músico de jazz, *The Brodsky Concerts*, sobre textos de Joseph Brodsky (Premio Nobel de Literatura en 1987).

La prensa ha dicho

«Dirk Roofthoofit es uno de los principales actores europeos y el actor fetiche del teatro en lengua flamenca».

Guy Duplat, La Libre Belgique, 18/03/2008

«Dirk Roofthoofit pertenece a una categoría de actores excepcionales. Es un actor escénico muy versátil. Combina lo márgenes y el centro de la vida teatral, de manera que permite la confrontación de diferentes tipos de directores, y alterna la tradición y la innovación. Un actor independiente, no porque tenga que serlo sino porque desea serlo. Un artista que optado por la libertad, por su propio camino, en una búsqueda de autoderminación».

Etcetera, revista teatral flamenca, diciembre de 1990

«Fascinante actuación teatral... El monólogo interior de un hombre encarcelado por sus delirios. Es como si esta actuación fuera la única respuesta apropiada a la lucha entre una imaginación literaria y la exigencia de ser fieles a la realidad».

NRC Handelsblad (Rotterdam)

«Otra maravillosa producción teatral de Cassiers. (...) Dirk Roofthoofit es perfecto para el papel. Es un actor extraordinario que modula cada palabra a la perfección. En su actuación crea esa tensión ideal. (...) Aunque la producción nunca resulta lacrimógena, la historia de las atrocidades japonesas llega directamente al corazón».

Het Parool (Amsterdam)

«El director Guy Cassiers y el actor Dirk Roofthoofit (...) adaptaron el texto junto con Corien Baart. El resultado es una respuesta extraordinaria a la eterna cuestión de cómo abordar el tema de la violencia en el teatro. Sin alaridos ni *kalachnikovs*, muestran una vida destruida mediante la voz de un actor absolutamente solo en el escenario. Dirk Roofthoofit es poderoso, sólido, sereno y cautivador. Simplemente cuenta su historia, se toma su tiempo para pronunciar las palabras, llenas de cansancio. Nada se actúa, nada se ilustra. Sólo hay algunas cámaras de vídeo a las que el actor habla, proyectando la imagen de un hombre roto sobre una pared de pantallas a su espalda, como el rostro que al personaje le parece cada vez menos reconocible en el espejo del cuarto de baño».

Libération

«A veces el teatro es alucinatorio. Como un viaje, un sueño que te arranca de tu butaca en el teatro. Sucede en raras ocasiones, pero Guy Cassiers y Dirk Roofthoofit lo han logrado con *Rojo reposado*. (...) Roofthoofit es un actor extraordinario. Pero no es abandonado a sus propios recursos. Ayudado por un sonido perfecto, cada aliento, cada movimiento de su voz es audible. Esto crea márgenes para sutilezas sin precedentes. Incluso en un gran teatro, se obtiene la impresión de que la historia te la están contando personalmente a ti».

De Volkskrant (Amsterdam)

UNA MIRADA AL MUNDO

Hey girl!

Romeo Castellucci | Societas Raffaello Sanzio

Dirección
Romeo Castellucci

con
Silvia Costa
Victoríne Mpute Liwoza

Música original
Scott Gibbons

Estática y dinámica
Stephan Duve

Esculturas en escena
Plastikart, Istvan Zimmermann

Producción
Odeon Théâtre de l'Europe

con
Festival d'Automne (París)
Steirischer Herbst (Graz)
Le-Maillon Théâtre (Estrasburgo)
de Singel (Amberes)
Productiehuis Rotterdam (Rotterdamse
Schouwburg)
Cankarjev dom Ljubljana
Trafò House of Contemporary Arts
(Budapest)
Societas Raffaello Sanzio (Italia)

www.raffaellosanzio.org

La inspiración para el título de esta obra surgió cuando, mientras esperaba en un cruce, vi a un grupo de muchachas que esperaban en una parada de autobús. Llevaban mochilas llenas e iban maquilladas. Cada una de ellas esperaba su propio autobús. Todo aquel espacio alrededor de ellas. No hablaban unas con otras. No se miraban.

Mientras esperaba a que el semáforo se pusiera en verde, –en aquel instante– me vino el título de esta obra. Desde aquel momento no he hecho otra cosa que perseguir esas dos palabras. Esperé. Y esperé algo más. No sé qué sucedió después de aquello; pero creo que tiene que ver con el retrato de un corazón humano.

Se despiertan, se levantan y se preparan para salir. Salen. Fin de la historia.

Podría durar un día, o todo un año, como un calendario.

ROMEO CASTELUCCI

Teatro María Guerrero

8 a 11 de octubre de 2009

La Societas Raffaello Sanzio (SRS) es en la actualidad una referencia en materia de creatividad cultural. El grupo nace en 1981, en Cesena, ciudad italiana situada entre Bolonia y Rímini, bajo el impulso de Romeo y Claudia Castellucci y Chiara y Paolo Gudi. En un primer momento colaboran con Carmelo Bene y hacen una relectura muy personal de Stanislavski para lanzarse a continuación a la puesta en marcha de una alternativa de 'teatro neoplatónico e iconoclasta', es decir, una crítica radical de la representación que se concreta en el montaje de espectáculos que 'no quieren reproducir el mundo sino proponer otro'.

Hey You!

por Nicholas Ridout

Hey Girl es lenguaje como gesto. Un trozo de lenguaje que sólo puede funcionar con la participación de la mano y del ojo. Quizá es un gesto de asentimiento, un dedo que señala y una ceja que se alza. «Hey Girl». Un saludo lacónico, un momento de reconocimiento. O quizá, más rabiosamente, una llamada y una invitación a aparecer. «Hey Girl». En diversas ocasiones, no obstante, en los labios de los amigos italianos, ha sonado como el nombre de un famoso filósofo de la historia. Hegel.

Podríamos pensar en la práctica del teatro como una especie de arqueología del gesto, y en el teatro mismo como un archivo de gestos recuperados, reanimados y mostrados en público. Semejante práctica no carece de riesgos. Recuperar y reanimar es restaurar algo de la experiencia histórica vivida, pero también, potencialmente, en dicha restauración, significa completarla con una especie de inevitabilidad que es tercamente histórica: producirla no como artefacto histórico contingente, sino como destino manifiesto. Siempre estarías dispuesta a oír voces, a levantarte en armas contra los ingleses y a morir en la hoguera. ¿verdad, Juana [de Arco]?

¿Podría ser esto mismo lo que sucede con nuestra chica corriente? ¿El destino, para ella, consiste en el gesto de apartarse el pelo del rostro o de estirar con precisión el dobladillo de una camiseta? ¿O tal vez, en la terminología, codificada al instante, de su perfil en «My Space»? ¿No podrían estos *tics* y temblores de la adolescencia ser tan poderosamente coercitivos como la fuerza mítica de una espada o un acto de entrega a un amor predestinado? ¿Juana? ¿Julieta?

El teatro es, después de todo, el lugar donde noche tras noche la reproducción del gesto –inicialmente intencional y enseguida casi involuntario– configura una fisiología, trabaja a través del cuerpo para hacer que aparezca algo más. Así podríamos vernos inclinados a pensar que todo este perfeccionamiento del movimiento y de la expresión para la presentación escénica no es más que una intensificación de nuestra forma de movernos y de hacernos a nosotros en lo que

pasa por ser el mundo real. El teatro imita nuestra constante imitación de nosotros mismos, hasta nuestro perfecto agotamiento en aras de otros.

Porque nos sentamos y asistimos a la producción de estos gestos, casi inevitablemente sentimos que se realizan para nosotros. Están destinados a nosotros y a nadie más; son la respuesta a nuestro gesto de reconocimiento, a nuestra llamada y nuestra invitación. «Hey Girl», dijimos, haciendo un gesto de saludo con la mano, y ahora mira. Mira lo que pasa cuando te pones a tomar decisiones. Ahora el teatro no tiene que ver tanto con la chica ni con los gestos, sino con cualquiera de nuestros gestos que la haya hecho como es.

Romeo Castellucci dice desde hace tiempo que la figura central del teatro contemporáneo es el espectador. En el episodio londinense de *Tragedia Endogonidia*, por ejemplo, aparecía en escena una mujer identificada en el *dramatis personae* como «tú misma». En *Hey Girl* pareces haberte desplazado del escenario al auditorio al que perteneces, pero todo sigue teniendo que ver contigo. «Hey Girl».

Nicholas Ridout

Queen Mary University de Londres

Nicolas Ridout es «Lecturer in Performance» en la Queen Mary University de Londres. Es coeditor (junto con Joe Kelleher) de la colección *Contemporary Theatres in Europe* (Routledge 2005). También junto con Joe Kelleher, trabaja con la compañía teatral italiana Societas Raffaello Sanzio en un libro de investigación sobre el trabajo de esta compañía.

La compañía italiana Societas Raffaello Sanzio que se caracteriza por entender el teatro como Arte y que centra su actividad creativa en la reunión de todo tipo de disciplinas artísticas con la finalidad de conseguir una comunicación que llega directamente a los sentidos y a la mente, se presenta con Hey Girl!, una obra focalizada en el movimiento que carece de más significado que el que se evidencia al observar que cada gesto en la vida real está siendo 'interpretado'. Este espectáculo que explora lo que el director Romeo Castellucci denomina "el drama del gesto", que consiste en "renunciar a toda experiencia que pueda sustentarlo" porque versa "sobre el gesto desprovisto de todo contenido", según su propia definición, se enmarca en un tipo de teatro que no teme "ir hasta el límite de su propio lenguaje". Esta compañía que se sitúa en los límites al declararse a sí misma heredera de la antigua artesanía teatral y de las nuevas tecnologías cuando sus investigaciones se centran en torno a la percepción visual y auditiva, crea unas puestas en escena en las que la dramaturgia renuncia a la supremacía de la literatura.

Nueva realidad

Este espectáculo que dirige Castellucci, diplomado en pintura y escenografía y que forma parte del núcleo fundador de la compañía junto a la escritora y diplomada en pintura, Claudia Castellucci, y la dramaturga y especialista en Historia del Arte Chiara Guidi, está concebido como una serie de provocadores cuadros de duración variable y su creador se apoyó en una estrategia en torno a las palabras y a las imágenes para organizar una nueva realidad. Para denominar este espectáculo Castellucci se inspiró en "un grupo de chicas jóvenes que estaba en una parada de autobús", con sus mochilas llenas y sus rostros maquillados, pero que "no se hablaban. No se miraban". Sin embargo, el director cree que su propuesta "tiene algo que ver con el retrato de un corazón humano".

De hecho, se trata de una obra sin más significado que el que se deriva al observar que cada gesto en la vida real está siendo 'interpretado', ya que Castellucci define su propuesta como "un trabajo sobre el movimiento", como "un espectáculo sin contenido, salvo ese contenido desconocido que todo gesto, en realidad, revela cada vez que se realiza. Una huella en el aire, un camino en lo abierto". Aunque concierne a cada gesto, la soledad no es un tema que se aborde en la representación, porque "no hay nada que recuerde a nada excepto al gesto desnudo y su evaporación... la persona desnuda, a la vista de todos, es exactamente él, el espectador", apuntan desde esta compañía que ha producido Hey Girl! junto con festivales y teatros de Francia, Austria, Holanda, Eslovenia y Hungría. La Societas Raffaello Sanzio, que se ha caracterizado por la majestuosidad del sistema visual y sonoro que caracteriza sus creaciones, comenzó sus actividades en 1981 y en sus primeras creaciones puso en escena trabajos de creación propia, que iban "desde una iconografía paradójica hasta una lógica autóctona que se propone a sí misma como una alternativa a la realidad".

Eclecticismo creativo

En su trayectoria también han tenido cabida obras cumbre de la tradición teatral occidental al presentar 'Hamlet, la vehemente exterioridad de la muerte de un molusco'; se han sumergido en la tragedia clásica con 'Orestíada (¿una comedia orgánica?)', han producido un 'Julio César' visto a través de una enorme fuerza espiritual contemporánea o han emprendido el proyecto 'Tragedia Endogonida', integrado por diferentes 'episodios', que se transforma en función del paso del tiempo y del recorrido geográfico que realiza.

Revista Artez