

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 Grumberg, escenógrafo y diseñador de iluminación

Klaus Grumberg 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