

Foto: Thomas Walgrave

TEATRO

ANATHEMA

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

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

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

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

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

► Sobre la Compañía

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

Teatros, fechas y horarios

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

Con nombre propio

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre el espectáculo

Este tiempo es lo que queda del tiempo.

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

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

Después, otra vez lentamente, como septiembre.

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

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

José Luis Peixoto. *Anathema*

En el escenario

tg STAN

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

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

ANATHEMA

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

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

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

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

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

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

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

José Luis Peixoto, escritor

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

Más en

www.stan.be

www.joseluispeixoto.net

ANATHEMA**tg STAN**

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

Producción: tg STAN

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

Agradecimientos a Martine Born y Sien Van den Hoof.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

ANATHEMA

tg STAN

Financial Times, 17/11/05, Claire Shine

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

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

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

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

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

Le Monde, Brigitte Salino, 17/11/05

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

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

De Morgen, 12/12/05, Wouter Hillaert

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

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

LA CRÍTICA

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