

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

www.pina-bausch.de

Foto: Laszlo Szito

DANZA

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab '65`

País: Alemania | Duración aproximada: 3 horas (con intermedio)

Puesta en escena y coreografía: PINA BAUSCH Escenografía y vestuario: ROLF BORZIK Colaboración artística: ROLF BORZIK, MARION CITO y HANS POP Asistentes para el reestreno: JOSEPHINE ANN ENDICOTT y BEATRICE LIBONATI Dirección de ensayos: BÉNÉDICTE BILLIET y JOSEPHINE ANN ENDICOTT Vestuario según el proyecto de Rolf Borzik: MARION CITO Músicas: CHARLIE CHAPLIN, ANTON KARAS, JUAN LLOSSAS, NINO ROTA y JEAN SIBELIUS, entre otros Una pieza para 27 bailarines -ESTRENO EN ESPAÑA-

“ESTA PIEZA REPRESENTA UNA HAZAÑA PARA LOS BAILARINES...” - Beatrice Libonati en Le Monde

Estrenada en 1978 con los bailarines de la *troupe* del Tanztheater Wuppertal, la pieza *Kontakthof* (en alemán, lugar de encuentro y, por extensión, casa de citas) fue retomada en el año 2000 por Pina Bausch (1940-2009) con un elenco compuesto por hombres y mujeres de más de sesenta y cinco años.

La compañía Tanztheater Wuppertal Pina Bausch presenta en la XXVI edición del Festival de Otoño esta pieza atípica para la que los intérpretes han sido reclutados mediante anuncio y son, en su mayoría, personas que no tienen experiencia alguna en el mundo de la danza profesional.

Sobre el escenario, una sala de ensayo, un piano, algunas sillas y un caballito balancín. La música (de Charles Chaplin, Anton Karas, Juan Llossas, Nino Rota y Jean Sibelius, entre otros) nos sumerge en un mundo nostálgico en el que, sin embargo, tienen lugar situaciones universales, imposibles de limitar a coordenadas temporales concretas.

Kontakthof es una pieza sobre la realidad y el teatro, sobre la necesidad de interpretar y la necesidad de sentirse amado. Pero también nos habla con intensidad del juego peligroso de la seducción y la soledad. Un universo de tensiones entre hombres y mujeres que queda suavizado por el humor que desprende la pieza y por su empeño en abandonar el mundo hermético del escenario y conectar con el público. Transgresión de tabúes, erotismo y ternura de la mano de la maga del escenario Pina Bausch. Una pieza que, según la crítica, resulta “al mismo tiempo cruel y emocionante”.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Pina Bausch se formó en Alemania con Kurt Jooss. Tras una temporada en la Juilliard School de Nueva York, volvió a su país y comenzó a trabajar en el Tanztheater de Wuppertal, que dirigió desde 1973 hasta su muerte, el pasado 30 de junio. Ya lejos de los movimientos de *ballet* tradicionales, impulsó un género pionero de teatro-danza que fusionaba la danza con fragmentos de diálogo y canciones. Desde los años ochenta realizó junto a todos sus bailarines estancias de varias semanas en ciudades elegidas, experiencias de las que siempre surgía un nuevo espectáculo. Roma, Palermo, Hong Kong o Estambul -origen de *Nefés*, presentada en la edición 2006 del Festival de Otoño de Madrid- han sido algunas de sus sedes. Entre sus montajes destacan *Café Müller* (1978), *Palermo Palermo* (1989), *Água* (2001), *Ten Chi* (2004), *Rough Cut* (2005), *Vollmond* (2006) -estrenado en España en la anterior edición del Festival de Otoño- y *Bamboo Blues* (2007), una coproducción con el Instituto Goethe de la India. Pina Bausch participó también en proyectos cinematográficos como *E la nave va* (1982), de Federico Fellini y en *Hable con ella* (2001), de Pedro Almodóvar.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala A
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
4, 5 y 7 de noviembre a las 20 horas
8 de noviembre a las 18 horas

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab 65`

Con nombre propio

A diferencia de *Café Müller*, *Kontakthof* continúa en la línea de desarrollo estilístico de la pieza *Macbeth* aunque se centra más intensamente en mostrar las realidades de la producción teatral. Dos dimensiones se fusionan en esta pieza: una situación de clase de danza en la que hombres y mujeres se encuentran buscando intimidad y afecto y la realidad del escenario con su constante presión para mostrarse y venderse a uno mismo. Todo esto se explora mediante una dramaturgia de estilo de revista de turnos sucesivos.

El *Kontakthof*, el término alemán para denominar una casa de citas en el barrio rojo se convierte aquí en una habitación grande y vacía, con un estilo decimonónico: un salón de baile con un pequeño escenario, ocupado sólo por un piano, un caballito balancín automático y algunas sillas. El espacio recuerda a la sala de ensayos del Tanztheater Wuppertal, un cine remodelado; aquí Pina Bausch establece un vínculo entre sus condiciones de trabajo reales y las expectativas tácitas del público, que los bailarines deben satisfacer. En *Kontakthof* la realidad y el teatro se encuentran y están condicionados por la misma presión. El *Kontakthof*, normalmente un lugar de encuentro para prostitutas y sus clientes, un lugar en el que el cuerpo se vende, se convierte en una referencia a la prostitución de los bailarines sobre el escenario.

La pieza comienza con un sencillo ritual de presentación. Uno tras otro, los intérpretes dan un paso al frente, seguidos de pequeños grupos y finalmente la compañía entera, colocándose de perfil, desde el frente y desde atrás, tendiéndose las manos, pasándose los dedos por los cabellos, enseñando los dientes antes de volver a su lugar. Todos ponen a prueba su valor de mercado, tanto los hombres como las mujeres...

Norbert Servos, coreógrafo (en su libro *Pina Bausch: Tanztheater*)

En el escenario

Pina Bausch, bailarina y coreógrafa

Pina Bausch nació el 27 de julio de 1940, en Solingen, Alemania. Murió a los 68 años de edad el pasado 30 de junio, dejando como legado una carrera coreográfica marcada de hitos y revoluciones estéticas que han inspirado a generaciones enteras de bailarines y coreógrafos de todo el mundo.

En 1955 comenzó sus estudios de danza en la Escuela Folkwang School de Essen con Kurt Jooss como director, teniendo como profesores a Trude Pohl, Anne Wooliams, David Poole, Alfredo Corvino, Matt Mattox y Albrecht Knust.

En 1958 se graduó en la Escuela Folkwang de Essen y obtuvo la beca del German Academical Exchange Service for the USA.

Fue estudiante especial de la Juilliard School of Music de Nueva York. Bailó con la Compañía de Danza Paul Sanasardo y Donya Feuer. Fue también bailarina del New American Ballet y del Metropolitan Opera de Nueva York.

Desde 1968 sus coreografías entraron a formar parte del repertorio del Folkwang-Ballet para convertirse un año más tarde en directora artística de la compañía, cargo que desempeñó hasta 1973.

En 1973 comenzó a dirigir el recién creado Tanztheater Wuppertal, que más tarde pasaría a llamarse Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

En 1982 actuó en *E la nave va*, la película de Federico Fellini y en 1990 dirigió su propia película, *Die Klage der Kaiserin*.

En 1997 llevó a escena la coreografía *Le sacre du printemps* para el Ballet de la Ópera Nacional de París. Un año después dirigió la ópera *Herzog Blaubarts Burg (El castillo de Barbazul)*, de Béla Bartók para el Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence bajo la dirección musical de Pierre Boulez. Este mismo año celebró por primera vez Ein Fest in Wuppertal, con amigos y artistas de todo el mundo como homenaje al 25 aniversario del Tanztheater Wuppertal.

En 2001 participó en la película *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar con extractos de sus piezas *Café Müller* y *Masurca Fogo*.

En 2005 llevó a escena la coreografía *Orpheus und Eurydice* con el ballet de la Ópera Nacional de París.

Entre las piezas de Pina Bausch se encuentran:

En 1974, *Iphigenie auf Tauris*, danza-ópera de Pina Bausch con música de Christoph W. Gluck.

En 1975, *Das Frühlingsopfer*, con música de Igor Strawinsky.

En 1976, *Die sieben Todsünden*, con música de Kurt Weill y texto de Bertolt Brecht.

En 1977, *Komm tanz mit mir*, una pieza de Pina Bausch y *Renate wandert aus*, una opereta de Pina Bausch.

En 1978, *Café Müller*, una pieza de Pina Bausch y *Kontakthof*, una pieza de Pina Bausch.

En 1979, *Arien*, una pieza de Pina Bausch.

En 1980, *Bandoneon*, una pieza de Pina Bausch.

En 1982, *Walzer*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Holland Festival y Nelken, una pieza de Pina Bausch.

En 1986, *Viktor*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Teatro Argentina, Roma.

En 1989, *Palermo Palermo*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Teatro Biondo y Andres Neumann International.

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab ´65`

En 1997, *Frühlingsopfer*, una pieza de Pina Bausch.

En 2001, *Água*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con Brasil, el Instituto Goethe Sao Paulo y Emilio Kalil.

En 2002, *Für die Kinder von gestern, heute und morgen*, una pieza de Pina Bausch.

En 2003, *Nefés*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Festival Internacional de Teatro de Estambul y la Fundación de Estambul para la Cultura y el Arte.

En 2004, *Ten Chi*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con la Prefectura de Saitama, Fundación Saitama de las Artes, Japón y el Centro Cultural Nipón.

En 2005, *Rough Cut*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Centro de Arte LG y el Instituto Goethe, Corea.

En 2006, *Vollmond*, una pieza de Pina Bausch.

En 2007, *Bamboo Blues*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Instituto Goethe en India.

En 2008, *Sweet Mambo*, una pieza de Pina Bausch.

En 2009, se presenta su nueva creación, *Neues Stück*, en coproducción con el Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil de Chile y el Instituto Goethe de Chile.

Entre los últimos premios recibidos por Bausch, se encuentran el Laurence Olivier Award por *Carnations* en el año 2006, Laurea Honoris Causa por la Juilliard School de Nueva York en el mismo año, Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda 2007 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, el Kyoto-Prize de Artes y Filosofía 2007, por la Fundación Inamori de Kioto y el Laurence Olivier Award 2009 a la Mejor Producción de Danza por *Café Müller* y *Das Frühlingsopfer*.

En España, ha presentado los siguientes trabajos: *1980* (Mercat de les Flors, Barcelona, 1984), *Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört* (Mercat de les Flors, Barcelona, 1986), *Masurca Fogo* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 1999), *Der Fensterputzer* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 2003), *Für die Kinder von gestern, heute und morgen* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 2004), *Café Müller* y *La consagración de la primavera* (Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 2008), *Café Müller* (Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 1985), *Tanzabend II* (coproducción con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 1991), *Iphigenie auf Tauris* (Teatro Real, Madrid, 1998), *Nefés* (Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 2006) y *Vollmond* (Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 2008).

Marion Cito, diseñadora de vestuario

Marion Cito nació en Berlín y realizó estudios de danza con Tatjana Gsovsky. En 1954 recibe un encargo de la Deutsche Oper de Berlín y desde 1960 ha trabajado con artistas de la talla de George Balanchine, Kenneth McMillan, Serge Lifar, John Cranko y Antony Tudor.

Desde 1975 es asistente de Pina Bausch y desde 1980 diseña el vestuario para las piezas de esta coreógrafa.

Más en

www.pina-bausch.de

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab ´65`**Tanztheater Wuppertal Pina Bausch***Kontakthof Mit Damen und Herren ab ´65`*

Una pieza de Pina Bausch

Puesta en escena y coreografía
Escenografía y vestuario
Colaboración artística

Asistentes para el reestreno

Dirección de ensayos

Vestuario según el proyecto de Rolf Borzik
Bailarines

PINA BAUSCH
ROLF BORZIK
ROLF BORZIK
MARION CITO
HANS POP
JOSEPHINE ANN ENDICOTT
BEATRICE LIBONATI
BÉNÉDICTE BILLIET
JOSEPHINE ANN ENDICOTT
MARION CITO
ROSEMARIE ASBECK
NANNY DE RUIG
JUTTA DOLLBAUM
LORE DUWE-SCHERWAT
BERND GEIKE
JUTTA GEIKE
GÜNTER GLÖRFELD
DOROTHEA HACKENBERG
DIETER HELLKÖTTER
HELMUT JANSING
PETER KAPTEINAT
PETER KEMP
GERD KILLMER
ANKE KLAMMER
WERNER KLAMMER
THEA KOCH
ED KORTLANDT
KRISTA LANGE
DIETER LINDEN
ERNEST MARTIN
HEINZ MEYER
BRIGITTE MONTABON
RENATE NICKISCH
HEINZ NÖLLE
KLAUS RUBERT
BÄRBEL SANNER-EGEMANN
HANNELORE SCHNEIDER
MARGARITA SCHWARZER
REINER STRASSMANN
MARGRET THIELER

Músicas de Charlie Chaplin, Anton Karas, Juan Llosas, Nino Rota y Jean Sibelius, entre otras.

Derechos de autor: Edition L´Arche, París.

Los extractos del film *Lebensraum in Gefahr* de Theo Kubiak están cedidos gratuitamente por el autor y Radio Bremen.**FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA**

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

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab `65`

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

L'Alsace, Dominique Bannwarth, 17/03/09

En *Kontakthof* domina precisamente la idea de contacto. De encontrarse, pero también de tocarse, de hacerse daño, pellizcando al otro con la sonrisa, empujándole, retorciéndole el dedo, mordiéndole... Tocarse también a uno mismo, la cara, el cuerpo (aquí envejecido) como intentando cerciorarse de que todavía existe. Porque la idea de la muerte planea evidentemente sobre este teatro que convoca regularmente, a través sobre todo del vestuario (trajes y vestidos de noche), el negro del duelo.

La danza, que estos mayores ejecutan de una forma increíblemente bella, se desarrolla en las relaciones de las parejas, pero también en las procesiones que atraviesan el espacio escénico como si se tratara de un estribillo turbador hecho de dislocaciones, de sonrisas y de miradas que revelan, a pesar de la similitud de los gestos del grupo, a unos individuos que tienen en común el hecho de ser únicos.

Télérama, Daniel Conrod, 26/03/08

¿Para qué sirve la danza? Según Pina Bausch desde luego no para entretenerse o simplemente pasar el rato. Hoy nos encontramos ante un escenario que recuerda a una sala de baile o de cine a la antigua -a menos que no se trate más que de una caja de zapatos-, dos puertas, una ventana alta y grande que da sobre el jardín y que proyecta sobre la acción una luz cruda o crepuscular y, para terminar, al fondo de la escena, en un plano superior, un segundo escenario completamente ciego y sordo.

La sola presencia de ese segundo escenario, cerrado por un telón, justificaría todas las digresiones imaginables. Y sin embargo, lo que termina por evocar es el ojo que un cíclope fijaría sobre los asuntos humanos o una especie de boca arcaica dispuesta a devorar el cortejo patético de los hombres. Porque, evidentemente, nuestra caja de zapatos no se vacía jamás; en comparación, los Campos Elíseos son un desierto absoluto. Y es a esta marmita del diablo a la que Pina Bausch lanza a veintiocho bailarines, mitad hombres, mitad mujeres, todos vestidos como los reyes y las reinas de la noche, cargados de tics, con el alma destrozada, rendidos cual reincidentes de la cuestión humana: totalmente agotados y, sin embargo, infatigables.

Pero las cosas todavía pueden ir a peor, al menos en cierto sentido. Porque desde que recuperara *Kontakthof* (de 1978) en el año 2000, la coreógrafa alemana ha querido que los bailarines dejen de ser profesionales de cuerpo curtido, los de su propia compañía, para convertirse en viejos o casi viejos, aficionados del baile de salón, de culos pesados y párpados caídos. Ni siquiera la presencia de una criatura de ensueño vestida de raso azul, sublime, apetecible, sexual consigue cambiar la situación: tal vez incluso la endurece. Estamos ante el teatro del amor y de la muerte, de los 'te amo luego te maltrato', de los 'me amas luego no me amo', de los 'le amo luego me derrumbo'... Guerra o batalla de los humores y los sentimientos. Indudablemente, la canción nos resulta familiar, pero no todo el mundo está en disposición de cantarla. Diagonales vertiginosas, solos atroces, círculos desgarradores, dúos feroces, las manos que palpan, las piernas que se arrastran, la vida que pasa, el tiempo que escapa, la danza que vuela y nos libera.

LA CRÍTICA

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