

Escuela de Ópera de Pekín

www.mc93.com

Foto: Victor Tonelli _ArtComArt

TEATRO

AL BORDE DEL AGUA

País: China | Idioma: chino (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Autor: SHI NAI-AN Traducción al francés: JACQUES DARS Dirección: PATRICK SOMMIER Ayudante de Dirección: PASCALE WEI-GUINOT Iluminación: PIERRE SETBON Escenografía: JEAN-PIERRE VERGIER Con: CHEN XIAOLONG, GAO XUN, GE LIANFA, GUO MENGQI, JIN SHAN, JING YUSHAN, LI YUNHE, LI WANJIN, NAN ZIKANG, SONG YALONG, SUN SHIMIN, YANG XIAOTONG, WANG JIAHUI, WANG SIYING, WANG YU, YAO MINGCEN, ZHAO HUIHUI, ZHAO HONGSHENG, ZHENG GAOLU Alumnos: CHEN CHEN, HUANG MING, LANG SHICHANG, LI LIANZHONG, LI HONGBIN, MA YANYAN y TENG LI Profesores: WANG LIANGLIANG, YU LEI y ZHANG JIYING Actores: EUSEBIO LÁZARO, YU SHUAI y WANG HAO Músicos: CAI GUOYING, HOU XIAOJUN, HU XIAOPEI, LIU HAI, MA YAN, WANG YUE, XU ZHIWEI, ZHAO YING y ZHAO XUEBO -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LA IDEA DE AL BORDE DEL AGUA NACIÓ SIMPLEMENTE PORQUE ERA IMPOSIBLE NO CONTINUAR. Y PORQUE HAY QUE INTENTAR SIEMPRE IR UN POCO MÁS LEJOS...” - Patrick Sommier

Al pensar en este espectáculo, una idea guiaba el proyecto de Patrick Sommier: la de cambiar la imagen de ese teatro legendario, percibido como un exótico museo. ¿Cómo se forma un actor chino? ¿Cómo descubrir a ese actor y a ese teatro a un público que ignora todos los códigos de ópera china? La ópera de Pekín, una de las máximas expresiones de la cultura China, en la que se mezcla danza, canto, pantomima, acrobacia y artes marciales acompañados con música de percusión y cuerda, se inició a mediados del siglo XIX aunque sus raíces son más antiguas (arrancan con la dinastía Qing en el 208 antes de Cristo). *Al borde del agua* (en chino moderno *La historia del borde del agua*), se inspira en la revuelta contra el poder central al final de la Dinastía Song, en los últimos años del siglo XII. Hay quien cree que este texto es la mejor novela de caballerías china escrita hasta la fecha. Su origen y su desarrollo popular la han convertido en un reflejo realista del pueblo chino y de sus aspiraciones. El texto resalta de forma especial la amistad y la lealtad entre hombres. Valores que se acercan mucho a los ideales tradicionales populares.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

La Escuela fue fundada en 1952 por los grandes maestros de la ópera de Pekín: Wang Yaoqing, Hao Shouchen y Mei Lanfang. Grandes artistas de la talla de Ma Lianliang y Xu Lanyuan asumieron la dirección y la enseñanza. Esta escuela lleva la marca de uno de sus fundadores: Mei Langfang (1894-1961), el más celebre actor de ópera de Pekín, especializado en roles femeninos, que ha conquistado tanto el público chino como el occidental. En los años 30 Mei Lanfang fue invitado a una tournée por Rusia, Japón y Estados Unidos. Stanislavski, Eisenstein, Brecht, Piscator o Chaplin le mostraron su admiración. Desde hace sesenta años, más de tres mil estudiantes han obtenido su diploma en diferentes disciplinas: ópera de Pekín, ópera de Kun, ópera Ping, marionetas, acrobacias, música, danza, bellas artes, iluminación. Cada año son seleccionados doscientos alumnos de toda China. La escuela acoge un total de ochocientos cincuenta alumnos. Aprenden su especialidad al tiempo que estudian cultura general, inglés e informática. Tras su formación pasan a formar parte de compañías e institutos artísticos en toda China. La escuela es conocida en todo el país y fuera de sus fronteras. Ha viajado hasta Corea, Japón y Rusia y a través del MC93 de Bobigny (Maison de la Culture, distrito 93) a Francia, Italia, España, Bélgica y Grecia.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Verde
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
3, 4 y 5 de junio a las 20.30 horas.
6 de junio a las 18.30 horas.

AL BORDE DEL AGUA

Con nombre propio

Fue gracias al viaje a China del actor japonés Tamasaburo que la barca de la Escuela de Ópera de Pekín atracó en 2002 en la ribera del MC93. Dos años más tarde, tuvieron lugar las primeras reuniones en Pekín con los profesores y los alumnos de la venerable institución. Dos ideas guiaban de forma intuitiva el proyecto: la de cambiar la imagen de ese teatro legendario percibido como un exótico museo. ¿Cómo se forma un actor chino? ¿Cómo revelar a ese actor y a ese teatro a un público que ignora todos los códigos de la ópera china? La primera idea estaba ligada al recuerdo, extraño aquí, de Tadeusz Kantor en escena junto a sus actores. La idea de que surgiera todo un mundo entre la mirada que intercambian maestro y alumno. Y que esto implicara la presencia en el escenario de ambos.

La segunda idea surgió observando el aprendizaje cotidiano en la escuela: mostrar el cuerpo y la cara del actor antes de que sea disimulado con los vestidos y los maquillajes de la Ópera de Pekín (...).

Ya hace siete años que trabajamos con la escuela de Ópera de Pekín. Es una escuela. Con todo lo que eso conlleva. Los alumnos se van a las grandes compañías cuando tienen suerte. Los maestros se jubilan y hay que empezar de cero en este trabajo de conocimiento recíproco. Pero una amistad fiel subsiste y nos une a los antiguos profesores y antiguos alumnos que están presentes en el espectáculo. La idea de *Al borde del agua* nació simplemente porque era imposible no continuar. Y porque hay que intentar siempre ir un poco más lejos. La aventura de este libreto a través de los siglos ha aportado al proyecto algo nuevo y esencial. China es el país de la escritura.

Patrick Sommer

La novela *Al borde del agua*, la más célebre en China junto a *La peregrinación hacia el Oeste (El rey de los monos)* y la novela histórica *Los tres reinos*, se inspira en la revuelta contra el poder central al final de la Dinastía Song. Basada en cantos populares, varias versiones han llegado hasta nuestros días.

Es la historia de 108 pillos que combaten la corrupción del Estado, simbolizada por el gran mariscal Gao, un pequeño golfo de baja extracción social que debió su imparable ascensión a que era un buen futbolista y a que el futuro emperador Hui-Zong, que adoraba el fútbol (en la época, partidos de pelota), quedara deslumbrado por este canalla. Lo genial del libro es que nos muestra la China de los siglos XII y XIII con una enorme precisión. Las rutas, la montaña, las fronteras, el pueblo, el barrio, la casa, las casas, los albergues, las prisiones, las fiestas, lo que comen (¡qué festines!) lo que beben (¡qué borracheras!) el pueblo, los funcionarios, los mafiosos, los buenos y los malos, los hombres y las mujeres de toda condición, las relaciones sociales, familiares, la corrupción, la moral, el amor, la amistad, los códigos. Es una inmersión completa en la dinastía Song, una de las más brillantes de la historia de China.

Evidentemente, no podemos llevar a escena ni adaptar una novela de 2200 páginas, pero podemos transmitir su sabor a través de siete personajes clave gracias al repertorio de la ópera de Pekín.

Esta maravillosa historia de bandidos de honor que practican el culto a la amistad y al altruismo al más alto nivel nos recuerda otra, actual, la de los alumnos de la escuela de ópera de Pekín aprendiendo con pasión una profesión que la globalización hace más frágil.

Aunque lo que veremos en el escenario será la historia de una escuela única en el mundo, en el día a día del Pekín de hoy y seis veces a lo largo del espectáculo nos sumergiremos en la más grande novela china, en la China del siglo XII, en el arte bordado de oro de la ópera de Pekín.

Patrick Sommer

Al borde del agua, de Shi Nai-an

Esta novela-río, querida por todos los chinos, cuenta con una elocuencia y un ánimo inigualables las aventuras de un grupo de bandidos de gran corazón, hermanos de sangre, rectificadores de errores, en la China de los Song del siglo XII. Escrita a principio de la dinastía Ming, a menudo retomada, modificada, ampliada, aparece también desde hace siglos como uno de los mayores éxitos de edición, y continúa en nuestros días una carrera sin igual bajo la forma de óperas, películas, cómics... Si resulta sin duda la más bella y magistral novela de aventuras de una literatura que cuenta con mucha obra de este tipo, permanece también profundamente marcada por su origen popular. En efecto, sobre la base de pequeños hechos históricos (una insurrección popular en la península de Shandong, sobre 1120), se vio rápidamente nacer y propagarse una epopeya siempre más vasta y rica: bandidos justicieros se reúnen por azar, y poco a poco forman una banda siempre más numerosa, más variada, más atrevida y pendenciera, también más truculenta y alegre, pues estos tipos forman el núcleo duro; vemos entrar en escena y crecer en importancia a treinta y seis grandes capitanes, psicológicamente individualizados, unidos para lo mejor y para lo peor (pero hay mucho de mejor, especialmente frecuentes batallas, reencuentros y comilonas), que se convierten en los héroes de los narradores públicos; nacerán en diferentes regiones de China, bajo las dinastías Song y Yuan, verdaderas sagas que serán llevadas a escena antes de la fusión realizada por un

AL BORDE DEL AGUA

escritor de genio de todas estas tradiciones orales. Su redacción, en un estilo que no ha perdido ni un ápice de estas aventuras, produjo, unos 300 años después de los acontecimientos originales, una obra maestra literaria sutil, divertida, rica en personajes variados, convincente, deleitosa como ninguna otra.

Jacques Dars. Extracto de *Comment lire un roman chinois* (Éditions Picquier)

Jin Shengtan, escritor del siglo XVII

Jin Shengtan, autor de la versión moderna en 71 capítulos, redactó un prefacio y “métodos de lectura” de la obra. He aquí algunos extractos:

Lo que cuenta el Shuihu son las aventuras de 108 hombres, cada uno con su personalidad, su temperamento, su presencia, su tono. Ahora bien, cuando una sola mano pinta muchas caras, estas tienden a parecerse como hermanos; cuando una sola boca emite varios sonidos, estos no pueden evitar las asonancias. Shi Nai-an consiguió el prodigio de crear 108 personajes. *Al borde del agua* no habla de dioses, demonios y otras fantasmagorías, es por ello que cuenta con una fuerza fuera de lo común. En *Peregrinación al Oeste (El rey de los monos)* cada vez que la situación se vuelve confusa, ¡pedimos socorro a la diosa Guanyin de los Mares del Sur!

Al borde del agua no emplea ningún *argot* hueco y pedante; cada personaje tiene su forma particular de hablar, lo que es de un talento sublime; cuando aparece un personaje, se presenta una verdadera biografía.

Al borde del agua pinta 108 temperamentos, y son verdaderamente diferentes. Otros libros bien pueden describir un millar de personajes, pero estos son por lo menos idénticos. Y cuando no describen más que dos, incluso esos dos son idénticos.

Jacques Dars. Extracto de *Comment lire un roman chinois* (Éditions Picquier)

En el escenario

Patrick Sommier, director teatral

Director de MC93 de Bobigny (Maison de la Culture, distrito 93) desde el año 2000, Patrick Sommier fue antes su asesor artístico (1984-1994). Estuvo junto a René Gonzales en el TGP de Sant Denis (1981-1984) y de 1973 a 1977 en el Festival de Nancy con Jack Lang. También ha sido asesor artístico del Odéon (1999-2000).

Sommier ha trabajado en Estados Unidos con Luis Valdez, en Rusia, donde recreó la tradición de las estaciones francesas y en China, con la Escuela de Ópera de Pekín. En la MC93 ha creado el Festival le Standard idéal, cuya séptima edición tuvo lugar en febrero de 2010. Ha adaptado y llevado a escena *Morphine*, de Mijail Bulgakov, (TNS, y después MC93 en 1998), *Miroirs noirs*, de Arno Schmidt (MC93 en 1999), *Dom Knigui - La Maison des Livres* (Théâtre National de l'Odéon en 1999), basado en textos de Ossorguín, Mandelstam, Lydia Guinzburg, Chalamov, Chklovski y Mariengoff, un homenaje a la resistencia de los escritores rusos. En 2001 escribe y lleva a escena *Pasta e Fagioli*. En 2004 dirige *La Terrasse du sous-sol*, de Curro Romero y *Le Rocio*, de Francis Marmande. En 2006 dirige *Jesus Camacho 404 284*, basado en *La mémoire du chien* e inéditos de Francis Marmande y textos de Victor Segalen y Victor Hugo.

Desde 2004 dirige un trabajo de investigación en la Escuela de Ópera de Pekín, donde un año después estrenó un primer espectáculo.

Pascale Wei-Guinot, especialista en cultura china, traductora, intérprete, articulista, asistente de dirección

Gracias a sus estudios de chino, paralelos al aprendizaje de técnicas circenses y a sus estudios de civilización china y a una iniciación al teatro, Pascale Wei-Guinot pudo especializarse a principios de los años 80 en las artes vivas de China. La mitad de la década pasada en la Academia Central de Teatro de Pekín serán, para ella, la ocasión de establecer estrechos lazos con una cultura, una ciudad y un medio artístico profesional: la Ópera de Pekín. Después de esto, como intérprete y traductora especializada en el arte del espectáculo en vivo y del audiovisual, Pascale participa en la creación de numerosos proyectos junto a directores y realizadores franceses y chinos.

Su conexión artística más estrecha es la mantenida con los directores Hou Hsiao-Hsien y Jia Zhangke en cine; con Théâtre du Soleil, ARTA (Association de Recherche des Traditions de l'Acteur), le Contemporary Legend Theatre de Taiwan, Pei Yanling y Wei Xiaoping para un teatro del mundo y para la ópera tradicional china. Su colaboración con la Escuela de Ópera de Pekín y Patrick Sommier comenzó en 2004, para continuar con esta nueva creación, *Al borde del agua* presentada en 2010.

Pascale Wei-Guinot es también traductora de novelas y obras de teatro, así como autora de numerosos artículos.

Más en

www.mc93.com

AL BORDE DEL AGUA

Escuela de Ópera de Pekín

Autor	SHI NAI-AN
Traducción al francés	JACQUES DARS
Dirección	PATRICK SOMMIER
Ayudante de dirección	PASCALE WEI-GUINOT
Iluminación	PIERRE SETBON
Escenografía	JEAN-PIERRE VERGIER
Con:	CHEN XIAOLONG
	GAO XUN
	GE LIANFA
	GUO MENGQI
	JIN SHAN
	JING YUSHAN
	LI YUNHE
	LI WANJIN
	NAN ZIKANG
	SONG YALONG
	SUN SHIMIN
	YANG XIAOTONG
	WANG JIAHUI
	WANG SIYING
	WANG YU
	YAO MINGCEN
	ZHAO HUIHUI
	ZHAO HONGSHENG
	ZHENG GAOLU
Alumnos	CHEN CHEN
	HUANG MING
	LANG SHICHANG
	LI LIANZHONG
	LI HONGBIN
	MA YANYAN
	TENG LI
Profesores	WANG LIANGLIANG
	YU LEI
	ZHANG JIYING
Actores	EUSEBIO LÁZARO
	YU SHUAI
	WANG HAO
Músicos	CAI GUOYING
	HOU XIAOJUN
	HU XIAOPEI
	LIU HAI
	MA YAN
	WANG YUE
	XU ZHIWEI
	ZHAO YING
	ZHAO XUEBO

Presidente de la Escuela de Ópera de Pekín WANG MINGDUO

Técnicos	HUANG PEILIN
	TONG QUNYAN
	YIN YUQIU
	WANG ZHIMIN

Coproducción

MC93 Bobigny, Beijing Xiqu Yishu Zhiyexueyuan, Les Nuits de Fourvière-Département du Rhône, Festival de Otoño en Primavera de la Comunidad de Madrid, Piccolo Teatro di Milano - Teatro de Europa.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

AL BORDE DEL AGUA

Escuela de Ópera de Pekín

Libération, René Solis, 15/01/10

(...)

En esta tercera aventura Sommier ha puesto el listón muy alto al proponer a sus socios chinos trabajar en una adaptación de *Au fil de l'eau*, novela-río escrita por Shi Nai-an en el siglo XVII. (...)

Entresijos. El encuentro entre monumento de la literatura y templo de la tradición podría haber originado una producción enorme e indigesta. El espectáculo presentado en la MC93 es exactamente lo contrario: una pieza discreta que emplea el tiempo en contar muchas historias a la vez sin tomarse en serio. La representación se sitúa al menos en tres niveles: las escenas inspiradas en la novela, las que nos trasladan a los ejercicios de entrenamiento y las enriquecidas con anécdotas auténticas contadas por profesores de la escuela. A lo que es necesario añadir un prólogo y un epílogo en boca de un actor francés (Alain Enjary).

Más que un hilo conductor, *Au fil de l'eau* se convierte en un pretexto para introducirse en los entresijos de la escuela. Los 108 héroes de la novela no son más que siete, y sus aventuras se reducen a nueve episodios, donde encontraremos historias de fantasmas, noches de borrachera y muchas batallas. Los amantes de las acrobacias espectaculares se sentirán a la vez encantados y frustrados; los saltos peligrosos son tan magníficos como escasos, como para conjurar toda deriva folclórica.

Campo. Lo que se muestra de la escuela es menos la proeza física que la extrema minuciosidad de gestos sencillos, siempre repetidos, o largas sesiones de maquillaje que transforman a los alumnos en héroes, como Li Kui, el torbellino negro con la cara completamente caracterizada, portador de una flor roja tras la oreja.

Pero lo mejor son quizás estas historias contadas por ancianos de la *troupe*: grabadas en lo más remoto del campo con, como escenario, el lecho pedregoso de un río desecado: recuerdos de infancia, cuando aprendían la profesión de sus maestros. Memoria, transmisión, presente: la Ópera de Pekín y su escuela ya no son un museo polvoriento, sino el lugar de una epopeya viva, el marco de una novela sin fin que hace eco directamente al *Borde del agua*. (...)

LA CRÍTICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en