

Cheek by Jowl
www.cheekbyjowl.com

Foto: Johan Persson

TEATRO

MACBETH de William Shakespeare

País: Reino Unido

Idioma: inglés (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Dirección: DECLAN DONNELLAN Diseño: NICK ORMEROD Dirección asociada y dirección de movimientos: JANE GIBSON Diseño de iluminación: JUDITH GREENWOOD Composición: CATHERINE JAYES Diseño de sonido: HELEN ATKINSON Asistente de dirección: OWEN HORSLEY Intérpretes: WILL KEEN, ANASTASIA HILLE, DAVID CAVES, DAVID COLLINGS, KELLY HOTTEN, ORLANDO JAMES, RYAN KIGGELL, VINCENT ENDERBY, JAKE FAIRBROTHER, NICHOLAS GOODE, GREG KOLPAKCHI y EDMUND WISEMAN
-ESTRENO EN MADRID-

“TODA LA OBRA TRATA SOBRE LA IMAGINACIÓN. ¿HASTA QUÉ PUNTO LAS BRUJAS SON IMAGINADAS? ¿CÓMO AFECTA LA IMAGINACIÓN A LO QUE HACEMOS? ¿CUÁNTO DEPENDEMOS DE LA IMAGINACIÓN, Y QUÉ OCURRE CUANDO SE VUELVE CANCERÍGENA?”. - Declan Donnellan, en una conversación con Miquel Berga, profesor de la Universidad de Gerona

“Pensaba que *Macbeth* trataba sobre un hombre y una mujer que conspiran para asesinar a un anciano. Pero ahora me doy cuenta de que eso forma parte del prólogo. La obra comienza realmente cuando ambos se dan cuenta de lo que han hecho, y más concretamente, cómo intentan negar que comprenden lo que han hecho. Es más primitivo que consciente. La conciencia es una reacción bastante compleja unida a la moralidad y a nuestro sentido del bien y del mal. Yo hablo sobre algo mucho más básico, simplemente el darse cuenta de lo que han hecho. En la escena en la que se pasea dormida, Lady Macbeth pregunta: “¿Quién hubiera pensado que el anciano tenía tanta sangre?” Yo creía que la grandeza de la línea estaba al final -la poética intensidad de la cantidad de sangre que el anciano pudiera tener-. Pero me di cuenta de que lo importante es el comienzo. Es el “quién hubiera pensado”. Es el momento que nos muestra que, en otras palabras, “no lo hubiera asesinado si hubiera sabido que a causa de ello iba a morir”. Me temo que una de las muchas cosas terribles que hacemos en la vida es que nunca afrontamos las consecuencias de nuestros actos. No creo que los Macbeth hubieran asesinado a Duncan si se hubieran dado cuenta de que a causa de ello iba a morir. Creo que ninguno de nosotros puede señalarlos con el dedo y decir que son estúpidos, porque esa estupidez es parte de la condición humana, no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con el autoengaño”.- Declan Donnellan en una conversación con Miquel Berga, profesor de la Universidad de Gerona.

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

Cheek by Jowl se fundó en 1981. Fue creada a partir de la asociación de Declan Donnellan y Nick Ormerod, y ha producido algunos de los trabajos más brillantes de la escena actual. Los clásicos son la marca de la casa: Shakespeare, Middleton, Webster, comedia de la Restauración (1660-1700), clásicos europeos (de Sófocles a García Lorca, pasando por Racine); su repertorio incluye también piezas contemporáneas, como *Angels in America* y *Homebody/Kabul*, de Tony Kushner o redescubrimientos y textos olvidados, como *A Family Affair*, de Ostrovsky. Viéndolos, resulta obvio por qué han durado tanto tiempo, y por qué continúan haciendo un teatro que acelera el pulso del espectador, lo parte de risa o le rompe el corazón (a veces todo a la vez). Cheek by Jowl respeta a los actores y la inteligencia creativa que aportan a las piezas. Donnellan no acude a los ensayos con el afán de imponer sus ideas: las obras crecen y toman forma a partir de lo que los actores descubren moviéndose en el escenario, apropiándose de palabras escritas -a veces- hace 400 años, haciendo que argumentos tan viejos obnubilen al espectador de hoy, como el chantaje en *The Changeling*, el racismo y la misoginia en *Othello* o el dudoso comportamiento masculino en *Much Ado About Nothing*. Durante 25 años la compañía ha sido tanto un semillero de jóvenes talentos británicos como una escuela de “reforma” para algunos grandes veteranos (Adrian Lester, Matthew Macfadyen, Sally Dexter, Saskia Reeves...).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español-Matadero Madrid

Tel. 91 473 09 57

www.mataderomadrid.com

Del 26 de mayo al 5 de junio: de martes a sábado a las 20.30 horas y domingo a las 19 horas.

MACBETH de William Shakespeare

Con nombre propio

Hay algunas cosas muy irritantes sobre las obras que elegimos: son increíblemente viejas, muchas de ellas escritas por gente muerta, y están llenas de palabras. No me entusiasma especialmente nada de esto. Es solo que resultan ser grandes obras que puedes llevar de gira durante mucho tiempo porque despliegan temas que encajan con cuestiones aparentemente modernas: política, sexo, amor, lo sobrenatural. Todas estas cosas son exploradas a fondo en las obras que presentamos”.

Entrevista con Declan Donnellan extraída de *In Contacts with the Gods? Directors Talk Theatre*, editada por María M. Delgado y Paul Herigage

Trabajo con obras de Shakespeare porque continúa sorprendiéndome. Creo que tienes que aproximarte a Shakespeare en estado de humildad e ignorancia. No creo que esté ahí para enseñarnos nada, creo que nos lleva de la mano y nos guía, como un igual, a través de un lenguaje absolutamente extraordinario.

Declan Donnellan, en una conversación con Miquel Berga, profesor de la Universidad de Gerona

En *Macbeth* se alude muchas veces al tema de “la nada”, el tema de “no ser”. Es un aspecto audaz del trabajo de Shakespeare que a menudo intente llevar a escena la cosa que no es. Llevar a escena la cosa que es resulta mucho más fácil. Llevar a escena la que no es resulta más difícil. Por ejemplo, no podemos realmente representar la muerte, porque la esencia de la muerte es la ausencia, y es extremadamente difícil hacer presente la ausencia. Por supuesto, podemos escenificar a personas matándose entre sí, pero la experiencia de la ausencia es muy muy difícil de llevar a escena. En *Hamlet* y en *Troilus and Cressida*, e incluso en *Lear* y *Macbeth*, Shakespeare habla del atroz tema de la inacción. La mayoría de los dramas tratan sobre la acción. Y él intenta, normalmente con gran éxito, escenificar los efectos de la inacción o la inactividad. Es parte del gran reto de Shakespeare y parte de su genialidad que a menudo intente llevar a escena el otro lado, el que debemos experimentar para ser completamente humanos. Para experimentar la propia experiencia debemos también en cierto grado experimentar la no-experiencia. Esto atrae enormemente a Shakespeare y a todos nosotros. Vemos estos temas surgiendo en torno a *Macbeth* en versos como “What’s done cannot be undone”. El tema de la cosa no hecha es muy importante.

Declan Donnellan, en una conversación con Miquel Berga, profesor de la Universidad de Gerona

Owen Horsley, asistente de dirección

P. ¿Crees que hay algo especial en trabajar con el equipo creativo de Cheek by Jowl (sobre todo con el diseñador y codirector artístico Nick Ormerod) que han trabajado juntos durante tanto tiempo?

R. Creo que todos los buenos trabajos en arte son fruto de alguna forma de colaboración. Es realmente alucinante estar en la sala de ensayos de una obra de Cheek by Jowl porque es exactamente eso. No es solo un hombre dirigiendo el espectáculo y tomando todas las decisiones. Necesitas colaborar cuando tienes que vértelas con algo tan grande como un texto de Shakespeare. Mucha gente se las arregla para trabajar sola. Pero yo disfruto con este estilo que pone énfasis en la colaboración. También porque todos han trabajado juntos desde hace tanto tiempo que pueden leerse los pensamientos y empujan en la misma dirección. Todos tenemos las mismas prioridades -la historia, la experiencia, honrar el texto y el mundo de la obra-. Todos sabemos hacia lo que trabajamos, sea cual sea la forma mediante la cual lleguemos; todos tenemos el mismo objetivo.

P. ¿En qué se diferencia el trabajo en este *Macbeth* de otros espectáculos de Cheek by Jowl?

R. (...) *Macbeth* parecía algo muy íntimo con un elenco de doce actores. Declan (Donnellan) y Nick (Ormond) hablaron desde el principio de no especificar ciertos personajes. No querían a un Ross o a un Lennox. No querían que fueran caras y personajes reconocibles porque no querían salirse del viaje de la pareja en el centro de la obra. Siempre hablaban de que esta pareja estuviera en el centro y que todo lo demás fuera un coro revolviéndose, cambiando y reaccionando ante ellos. Eso fue algo que consideraron importante desde el principio. (...) Shakespeare realmente no te hace muchos favores en esas obras, son fantásticas y tienen partes asombrosas, pero presentan grandes problemas. Así que pasas la mayor parte del tiempo intentando descubrir cómo contar la historia al público. En tanto que con *Macbeth* la historia está ahí, es sorprendente y tiene algo de los mejores textos de Shakespeare. No nos pasamos mucho tiempo cambiando escenas. Se trataba más bien de crear un mundo y trabajar en una pareja y en el coro en torno a ella.

MACBETH de William Shakespeare

P. ¿Puede hablarnos de la interpretación de las brujas en esta obra? Y también sobre cómo se manifiesta en esta producción el concepto de *Macbeth* como “tragedia de la imaginación” .

R. Una de las primeras cosas que Declan dijo sobre las brujas fue que quería hacer una versión puritana de ellas. Es el público quien tiene que usar su imaginación para crearlas. Así que no hay tres personas con un montón de bolsas encadenadas ni latas de guisantes sonando ni calderos o truenos. Es muy simple. Quería que el público usara su imaginación para crear una presencia sobrenatural en el escenario. Eso se manifiesta solo a lo largo de la obra, comienza de forma sencilla pero cuando la imaginación toma partido, cuando Macbeth comienza a resquebrajarse empieza a deconstruir cosas. (...)

Extracto de una entrevista de Hannah Proctor a Owen Horsley, 17/12/09

En el escenario

Cheek by Jowl

Cheek by Jowl, creada en 1981 a partir de la asociación entre Declan Donnellan y Nick Ormerod ha producido algunos de los trabajos teatrales más brillantes de la escena contemporánea.

Entre los grandes logros de la compañía está el haber desmontado los sistemas anacrónicos de casting del teatro británico. Mientras en los años 80 la multirracial Gran Bretaña vacilaba en elegir a un actor negro para interpretar a Otelo, Cheek by Jowl, con su repertorio integracionista para *Fuente Ovejuna* en el National Theatre en 1989, llevó al teatro de su país una nueva conciencia cultural y política.

La compañía ha actuado en más de trescientas ciudades de cuarenta países de seis continentes y ha recibido numerosos premios internacionales.

Cheek by Jowl trabaja en textos clásicos que no sabían que se iban a convertir en clásicos. Textos escritos antes de que las obras de teatro fueran consideradas literatura y materia de examen en los colegios. Textos escritos cuando el inglés era joven, primero una lengua hablada, no escrita. Escuchar a Middleton a través de Cheek by Jowl es escuchar tramas políticas, cotilleos, la sordidez de los famosos, *stand up comedy*, el traqueteo de la hipocresía de la alta sociedad, el resuello de los alegatos mojigatos y mucho humor, chistes verdes. Conversaciones como las de ahora, solo que más tensas, más arriesgadas, más tórridas y mucho más divertidas. Y mucho más que eso: respecto a las palabras, una comida de diez platos, no el entremés anoréxico al que tiende nuestra cultura.

Esta es una compañía que adapta el diseño a los actores y libretos, no al revés. Ormerod es un genio del minimalismo expresivo, que prescinde de todo lo que se interpone entre actor y espectador. Pero que da a los artistas las herramientas adecuadas para realizar su trabajo de ir soltando las palabras del dramaturgo, y al público el aparato visual correcto para dar sentido a la historia. En *A Midsummer Night's Dream*, Hermia llegó al bosque con su saco de dormir. En *Othello*, tras la horrible cena, las chicas se despatarraron todas juntas en la cama de Desdemona -tres cajas les ayudaron a calmar el dolor de pies por los tacones altos- y se rieron. En el diseño de Ormerod, la poesía visual de la sugestión se combina con travesura e iconoclasia.

Y no menos importante, la iconoclasia sexual. Pionero en tantas cosas, Cheek by Jowl ha abierto el camino en las exploraciones británicas contemporáneas de la política erótica: una banda de jocosos homoeróticos -¿o eran homofóbicos? Hooray-Henries en *Much Ado*-. El sexo en las producciones de Cheek by Jowl surge en lugares inesperados. Y siempre desafiando al espectador a conectar espíritu con carne, pensamiento con sentimiento, pulmones con corazón y entrañas.

A sus 29 años, Cheek by Jowl no muestran signos de haber dejado atrás la travesura, la irreverencia o la infancia. Menos mal. Nuestra cultura necesita que lo hagan. *Serio ludere*. Lo que Erasmus llamó en 1515 una “obra seria”. Una obra que se ríe a carcajadas pero que es profundamnete espiritual.

Carol Chillington Rutter, profesora de Literatura Inglesa de la Universidad de Warwick

Más en

www.cheekbyjowl.com

MACBETH de William Shakespeare

Cheek by Jowl

Dirección	DECLAN DONNELLAN
Diseño	NICK ORMEROD
Dirección asociada y dirección de movimientos	JANE GIBSON
Diseño de iluminación	JUDITH GREENWOOD
Composición	CATHERINE JAYES
Diseño de sonido	HELEN ATKINSON
Asistente de dirección	OWEN HORSLEY
Intérpretes	WILL KEEN
	ANASTASIA HILLE
	DAVID CAVES
	DAVID COLLINGS
	KELLY HOTTEN
	ORLANDO JAMES
	RYAN KIGGELL
	VINCENT ENDERBY
	JAKE FAIRBROTHER
	NICHOLAS GOODE
	GREG KOLPAKCHI
	EDMUND WISEMAN
Director técnico de escena	DOUGIE WILSON
Director de escena de la compañía	RICHARD LLEWELYN
Sudirectora de escena	CLARE LOXLEY
Producción de iluminación	ROSS CORBETT
Producción de sonido	TIM MIDDLETON
Jefe de guardarropa	SIMON ANTHONY WELLS
Asistente de escenografía	RHIANNON HARPER
Directora ejecutiva	GRISELDA YORKE
Productora de giras	ANNA SCHMITZ
Administradora	HANNAH PROCTOR
Producción fotográfica	JOHAN PERSSON

Producido por Cheek by Jowl en coproducción con barbicanbite10, Les Gémeaux/ Sceaux/ Scène Nationale; Koninklijke Schouwburg, La Haya; Grand Théâtre de Luxembourg; Théâtre du Nord, Lille y Théâtre de Namur/ Centre Dramatique.

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

MACBETH de William Shakespeare

Check by Jowl

El País, Marcos Ordóñez, 12/10/09

¡Qué bien le veo, 'mister' Macbeth!

¿Qué hay de nuevo en este shakespeare?, ¿qué lo hace tan distinto? En el montaje de Declan Donnellan no hay dagas ni sangre. Es austero y conciso, maravilla pura

Hasta ahora no había visto enteramente a *Macbeth*, y mira que me he zampado unos cuantos. Declan Donnellan me ha abierto los ojos. Y los oídos. Esto, señores, pasa pocas veces. Muy de tarde en tarde, alguien monta un shakespeare y te ilumina de repente un pasaje, un personaje, o, con suerte, la obra entera. Cada vez que sucede algo así se te ensancha el corazón, respiras mejor y te entra un hambre enorme. (...)

Puedo ponerle pegos a ciertos aspectos del montaje, y empiezo por ellos para sacármelos de encima e ir a la tajada. No acabé de pillar, por ejemplo, el dibujo de Macduff (David Caves), impávido al descubrir los cadáveres de Duncan y familia y rozando el desmelene al conocer la matanza de sus deudos: cierto es que la propia sangre tira mucho, pero Caves pasa de calvo a siete pelucas en un espectáculo regido por la contención más absoluta. También hay una idea a guisa de ventanita de color en ese universo negrísimo que tiene su gracia, no digo que no, pero chirría un pelo: convertir al centinela en una especie de portera escocesa de bed and breakfast, con minikilt y aire a lo Amy Winehouse. Bueno, ya está dicho: el resto (y el resto es mucho) es maravilla pura. Donnellan y Ormerod (escenografía y vestuario, como casi siempre) han hecho una de sus funciones más austeras y concisas: espacio vacío, flanqueado por columnas de madera negra que filtran una luz agónica, ropaje sudista (casacas oscuras, botones plateados), celajes de niebla artificial. (...)

¿Qué hay de nuevo en este *Macbeth*?, ¿qué lo hace tan distinto? Hasta ahora, todos los que había visto cargaban la mano en la atmósfera y en la prosopopeya. "Gueule d'atmosphère", que decía Arletty. Que estaban muy subidos, vamos. Te daban ganas de decirles: "Ya veo que es una tragedia del copón; no hace falta que pongáis ojos redondos ni hagáis voces raras". Aquí no hay de ese percal. De entrada, las voces de Keen y de Hille (y de Ryan Kiggell, un estupendo Banquo, que no se me olvide) son "naturales", bien proyectadas, nítidas, sin sombra de declamación: voces de gente "normal", desbordadas por una situación extraordinaria. (...)

El *Macbeth* de Donnellan es un alucinado reflexivo, por así decirlo. Le ves, le escuchas, y ves también a Ricardo III, y a Hamlet en su final, cuando comprende que todo está perdido; ves incluso a un Próspero iracundo y nihilista. En la primera parte es un chaval: su esposa le empuja a la matanza como una madre envía a su hijo a la cama. En la última vi lo que nunca había percibido: grandeza, la grandeza del canalla que, en su caída, alcanza una lucidez helada ("me he saciado de espanto; el horror ya no me asusta") y opta por seguir luchando hasta el final, "hasta que arranquen la carne de mis huesos". (...)

Luego viene (sobreviene, más bien) el descomunal pasaje de "la vida es una sombra que camina, un cuento contado por un idiota", que Keen pronuncia y nosotros escuchamos como si se dijera por vez primera, en la primera noche del mal, y se incorpora como el tatarabuelo de Montenegro ("¡la medicina, a los perros! A mí no me sirve. Vamos, ponme la armadura. ¡Mi bastón de mando!") para enfrentarse a MacDuff, que hace olvidar su expresión de haberse tragado una mosca y su desmelene para entregarse a un duelo feroz, coreografiado al milímetro. Alza el brazo el nuevo rey de Escocia y llega el silencio de las grandes noches de teatro, y la torrentera de aplausos, y la gazuza: un jabalí nos comeríamos después de todo eso.

Le Figaro, Armelle Héliot, 09/02/10

(...)Para *Macbeth*, Declan Donnellan ha juntado a doce magníficos actores británicos que comparten el mismo sentimiento por el idioma, el mismo compromiso físico y el mismo delicado y agudo sentido del espacio que nos recuerda lo que es el teatro...

Lo que interesa a Declan Donnellan no es la obvia atrocidad del crimen de los Macbeth. ¡Eso es para los tabloides! Lo que le fascina es cómo la ponzoñosa naturaleza de sus actos los envenena poco a poco, y la manera en la que Shakespeare nos hace entender el horror de su acto.

En el escenario muy abierto de Nick Ormerod, bello en su simplicidad, Donnellan organiza la tragedia en movimientos, como en una pieza musical. Es deslumbrante y todas las actuaciones son inteligentes y sutiles. El premio es para las mujeres: Anastasia Hille es una fabulosa Lady Macbeth, y Kelly Hotten una portera del infierno con humor negro -incluso en *Macbeth* hay momentos cómicos-. Y hay magia, ¡incluso aunque las brujas sean invisibles! Will Keen está excelente como protagonista, y David Caves como Macduff. No hay ni un punto débil en el conjunto.

LA CRÍTICA

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