

Theater an der Ruhr

www.theater-an-der-ruhr.de

Foto: Andreas Köhring

TEATRO

KASPAR de Peter Handke

País: Alemania | Idioma: alemán (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos (con un intermedio de 20 minutos)

Director: ROBERTO CIULLI Dramaturgo: HELMUT SCHÄFER Escenografía: GRALF-EDZARD HABBEN Vestuario: KLAUS ARZBERGER Actrices: MARIA NEUMANN, SIMONE THOMA, PETRA VON DER BEEK y ROSMARIE BRÜCHER Actores: FABIO MENÉNDEZ, STEFFEN REUBER, VOLKER ROOS, FERHAT KESKIN, KHOSROU MAHMOUDI, KLAUS HERZOG, ALBERT BORK, PETER KAPUSTA y RUPERT J. SEIDL Técnicos: RUZDI ALIJI, THORSTEN SCHOLZ, FRANZ DUMCIUS, GERD POSNY, HEIKE DENDA, HEINKE STORK, SUZANA SCHÖNWALD, THOMAS HOPPENSACK, JENNY SONNENSCHNEIN, TURKIJAN RUSTEMOV, FRANK LUSANSKY, AHMET MEMETI y ALI AKBARNEJAD - ESTRENO EN ESPAÑA -

“No existe un lugar en el mundo que el infatigable Theater an der Ruhr no haya explorado todavía, conducido por la insaciable curiosidad política de su director, que no se agotará en el próximo milenio. Esta compañía es capaz de actuar al más alto nivel artístico siguiendo una auténtica llamada cultural, que no es otra cosa que su hambre de erotismo, de visiones, de mundos, de impulsos creativos”. MARCO MARTINELLI, DIRECTOR Y CO-FUNDADOR DEL TEATRO DELLE ALBE DE RAVENNA

Kaspar Hauser fue un adolescente alemán que un día apareció como salido de la nada, sin padres ni parientes, vestido con harapos, demacrado y aterrorizado, repitiendo una sola frase: “Quiero ser un jinete, como mi padre lo fue una vez”. El escritor Peter Handke ha transformado esta frase en una más universal: “Quiero ser una persona como cualquier otro fue alguna vez”. Tras su aparición, el chico fue encarcelado y misteriosamente asesinado. Un filme alemán de Werner Herzog, *The Enigma of Kaspar Hauser*, narró ya esta historia con un actor esquizofrénico que interpretó el papel de Kaspar. La película sugiere que la propia comunidad del pueblo fue quien mató a Kaspar, dejando entrever la idea de que nuestra sociedad no puede encontrar un lugar para aquellas personas que ella misma no ha adoctrinado. En su obra, Handke elige un punto de vista más pesimista y entiende la identidad de Kaspar como una metáfora de la conformidad y la opresión, jugando con el doble sentido de la palabra “kaspar”, que significa “payaso” en alemán. Pero Handke no pretende narrar la leyenda del personaje popular. Su *Kaspar* es una creación teatral, un juego extraño y alarmante que se ve amplificado en el teatro con megáfonos y contestadores automáticos. El rostro del actor que interpreta a Kaspar parece una máscara que muestra su asombro. Su ropa incongruente, sus gestos y andares grotescos y unos objetos que le rodean pero que no entiende no son más que una pequeña parte de una gran demostración teatral en estado puro.

► Sobre la Compañía

México, Polonia, Iraq o Suecia son solo una muestra de los más de treinta países que el Theater an der Ruhr ha visitado a lo largo de su carrera. Fue la primera compañía alemana en reconocer el significado y el valor del diálogo internacional ya a comienzos de 1980, y ha continuado con este principio desde entonces. Su concepción del teatro es universal y su lenguaje lo entienden personas de todas las nacionalidades. Durante años, Theater an der Ruhr ha contribuido de forma activa a fomentar el diálogo entre culturas y religiones y el debate social y político de cada momento. No en vano, sus actividades artísticas y políticas están intrínsecamente entrelazadas. A lo largo de los años, Theater an der Ruhr ha construido una red de teatros en países de cuatro continentes que hoy permanecen todavía en activo. Lejos de limitar esta colaboración a su aparición como compañía invitada de forma ocasional, el grupo ha ampliado su marco de actuación para realizar un análisis intensivo de las filosofías y actitudes que mantienen otras culturas. Dentro y fuera de las fronteras alemanas, más de 40.000 espectadores han disfrutado de sus puestas en escena cada año. Además, Theater an der Ruhr pone un énfasis particular en su trabajo con los niños y los jóvenes. Su concepción integral en torno a la educación teatral se enseña en 120 escuelas de su país. También imparte programas y *workshops* de enseñanza dramática a más de 5.000 chicos año tras año.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de la Abadía

Del 1 al 4 de junio, a las 20.30 horas

KASPAR, de Peter Handke

Con nombre propio

Peter Handke tomó la biografía de Kaspar Hauser como modelo para su obra de teatro. Este huérfano que creció en cautiverio en completo aislamiento y la oscuridad se educa a través del lenguaje. El individuo debe realizar la integración social para ponerse un miembro devoto de la sociedad y por lo tanto debe ser entrenado y en última instancia destruido.

En este sentido la enseñanza de idiomas es una tortura lingüística: a Kaspar se inyecta a través del lenguaje la gramática social de la sociedad. El lenguaje de la sociedad que se muestra en la obra ha perdido en gran medida los conceptos y sus contenidos, así que las palabras y frases se han degenerado a meros estereotipos. Como consecuencia lógica la sociedad sin voz, que se muestra en la segunda parte de la escenificación, se hunde en la barbarie.

En cada país en el que el conjunto del Theater an der Ruhr dio su Kaspar, fue un evento especial: en Teheran después de la elección de Mohammed Chatamis como presidente de Irán, en Bagdad pocos meses antes de la caída de Saddam Hussein. Un año antes de la Jasmine Revolución Kaspar fue dado en Túnez. Como elemento central figura el parte negativo de la educación autoritaria de un niño.

Con esta escenificación se hace una declaración que es universal y atemporal, pero también recibe una atención especial en los países con régimen autocrático, sobre todo porque el lenguaje allí siempre está sujeto a una reglamentación estricta.

ROBERTO CIULLI

Director

Sobre el escenario

ROBERTO CIULLI

Director

El italiano Roberto Ciulli es uno de los directores escénicos menos convencionales y más activos, no sólo del teatro alemán sino del teatro internacional.

Nacido en 1934 en Milán, se formó en Filosofía y a los 26 fundó el Teatro Il Globo, un teatro que aspiraba a recolocar las actividades culturales en la periferia urbana. En 1965 se trasladó a Alemania, trabajando como director en el Deutsches Theater en Göttingen, en el Schauspielhaus en Düsseldorf, el Stuttgart State Theatre, el Freie Volksbühne en Berlín, el Bavarian State Theatre en Munich y el teatro municipal en Colonia, donde fue Director Artístico durante muchos años.

Junto con el dramaturgo Helmut Schäfer y su escenógrafo permanente Graf-Edzard Habben, fundó en 1980 el Theater an der Ruhr –ubicado en un antiguo baño de aguas salinas en el Raffelbergpark de Mülheim– y desde entonces no es sólo un incansable director de teatro sino también un viajero de mundo, diplomático y embajador cultural. El intercambio cultural internacional que caracteriza a este teatro, condujo a Ciulli y a su compañía a los más diversos países del mundo, entre los que cabe mencionar a Yugoslavia, Polonia y Egipto, Rusia, países de América Latina y Turquía.

Para el cosmopolita Ciulli, el teatro es político de por sí. Es un lugar del diálogo y un instrumento para cambiar el mundo. Para un hombre como Ciulli que piensa en categorías globales, la visión local de un teatro nacional o municipal nunca fue satisfactoria. Su teatro nace del descontento, de “la disconformidad con la realidad social y un mundo que no es como debería ser”. Animado por este espíritu, Ciulli persigue desde hace años su “proyecto de la ruta de la seda”: viaja con sus grupos a todos los países ubicados sobre la antigua ruta comercial e invita a su vez a grupos de estos países a Mülheim.

En 1987 Ciulli comenzó una estrecha cooperación con el teatro nacional turco, de la cual surgió una coproducción con la directora escénica Müge Gürman: *La casa de Bernarda Alba* con ocho actores masculinos turcos en idioma turco. En 1995 Ciulli puso en escena una producción en varios idiomas de *En la selva de las ciudades* de Brecht de la que participaron actores de diferentes culturas. En enero de 1991 surgió con *Las Bodas de Sangre* de Lorca la primera producción de Mülheim del teatro de Roma Pralipe, que Ciulli integró en su teatro. No sólo en lo artístico sino también en lo referente a su organización, el teatro junto al río Ruhr, organizado en forma de sociedad de responsabilidad limitada, es un modelo alternativo al teatro municipal tradicional.

Ocasionalmente el propio Ciulli aparece como actor, últimamente en *Los biombos* de Jean Genet. Era el maestro de ceremonias que guiaba a los espectadores por las escenas que ordenaba con “la levedad de la muerte y la seriedad de la vida” (*Süddeutsche Zeitung*) como las fotos de un álbum; memoria y luto con los recursos de la belleza y el arte.

MARIA NEUMANN

Actriz

Nacida en 1960 en Heidelberg, estudia interpretación después del “Hochschule für Musik und Theater” en Hannover. En 1983 se ocupó del Ballhof Hannover, y desde 1984 hasta 1986 se comprometió con el Essener Schauspiel. Desde 1986 es actriz en la formación el Theater an der Ruhr.

KASPAR, de Peter Handke

VIII

KASPAR, de Peter Handke**Theater an der Ruhr**

Reparto:	Maria Neumann Simone Thoma Petra Von Der Beek Rosmarie Brücher Fabio Menéndez Steffen Reuber Volker Roos Ferhat Keskin Khosrou Mahmoudi Klaus Herzog Albert Bork Peter Kapusta Rupert J. Seidl
Director:	Roberto Ciulli
Dramaturgo:	Helmut Schäfer
Escenografía:	Graf-Edzard Habben
Vestuario:	Klaus Arzberger
Técnicos:	Ruzdi Aliji, Thorsten Scholz, Franz Dumcius, Gerd Posny, Heike Denda, Heinke Stork, Suzana Schönwald, Thomas Hoppensack, Jenny Sonnenschein, Turkijan Rustemov, Frank Lusansky, Ahmet Memeti y Ali Akbarnejad.

KASPAR, de Peter Handke**Theater an der Ruhr**

Fernando de Ita
Crítico y dramaturgo
Ciudad de Mexico

Para mí es importante enfatizar que el Theater an der Ruhr se mantiene lejos de la trayectoria marcada por reconocidos conjuntos e importantes dramaturgos. Su motivación es más bien política que comercial, en el sentido más noble de la palabra. Su trabajo se caracteriza especialmente por el hecho de que nada en contra de la corriente.

Jovan Ćirilov
Fundador y Director del Festival Internacional de Teatro belgrado, escritor y periodista

Para mí, Theater an der Ruhr es un oasis de Amistad en el corazón de Europa. Durante los tiempos duros de completo aislamiento en mi país, incluso de cuyo nombre no estoy seguro, el teatro fue un lugar de encuentro de mentes para una comprensión sutil de mi dilema moral, donde pude esperar que algún día superaríamos todas estas dificultades. Durante los trágicos acontecimientos que sacudieron mi país, mientras estuviera en este teatro podía ser la persona que siempre había sido, sin tener que demostrar que todavía trabajaba y actuaba como una persona civilizada –igual que hacía antes de que la tragedia estallara.

Marco Martinelli
Director, cofundador y director del Teatro delle Albe (Ravenna)
Ravenna

No hay un lugar en el mundo que el incansable Theater an der Ruhr no haya explorado, conducido por la insaciable curiosidad política de su director. Este teatro es capaz de interpretar al más alto nivel artístico, asociado a una auténtica vocación cultural que no es otra cosa que "hambre": hambre de erotismo, de visión, de otros mundos, de impulsos creativos.

Chris Torch
Director artístico de Interkult

Para mí, el elemento más importante del Theater an der Ruhr es la compenetración que tiene con la audiencia. El teatro ha decidido formar un enlace entre Mülheim y North Rhine-Westphalia y el resto del mundo. El conjunto de miembros entienden su papel en su ciudad de origen en un amplio contexto, ofreciéndose ellos mismos como elementos de conexión entre la cultura y las otras artes.