

Foto: Ros RIBAS

COMA, de Piere Guyotat

PATRICE CHÉREAU

http://www.visiteursdusoir.com/fr_chereau.html

LECTURA

País: Francia | Idioma: Francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2009

Texto: PIERRE GUYOTAT Dirección: THIERRY THIEÛ NIANG Lectura: PATRICE CHÉREAU

ESTRENO EN ESPAÑA

“Patrice Chéreau, con los nervios y los músculos en tensión, infunde a este texto límite y como arrancado de las fibras del cuerpo una nueva vida triunfante y patética”. JEAN-PIERRE LÉONARDINI, L'HUMANITÉ

Una de las figuras más imprescindibles de la creación contemporánea europea, el incansable director galo de cine, teatro y ópera Patrice Chéreau, aborda certeramente la época en la que vive con la lectura de *Coma*, del escritor Pierre Guyotat, adentrándose en temáticas como la soledad, el desamor, la angustia, el dolor y la liberación de ciertas tradiciones.

La confianza en el mundo envuelve el relato iniciático y autobiográfico de Guyotat, escritor político, polémico y contestatario que aborda con este texto la crisis creativa y espiritual en la que se vio sumergido. Chéreau le pone ahora cuerpo y voz a las dolorosas palabras que el autor plasmó sobre la muerte y la depresión, la desesperada necesidad de expresión y los impulsos suicidas, el poder de los sentidos y la urgente necesidad de crear y de existir.

No es la primera vez que Patrice Chéreau y el director Thierry Thieû Niang unen su buen hacer sobre las tablas. En 2008 ya se atrevieron con la puesta en escena de *La Douleur (El dolor)*, de Marguerite Duras, en la que ambos dirigieron a la actriz Dominique Blanc y recibieron una calurosa ovación por parte de la crítica.

Coma se estrenó en el Théâtre de l'Odéon de París en abril de 2009.

► Sobre la Compañía

A sus casi 68 años y gracias a una dilatada y exitosa carrera, Chéreau se ha forjado una sólida reputación entre el público y la crítica, que le convierte en uno de los directores más importantes y polifacéticos de las últimas décadas. Sus creaciones han influido de forma relevante en el mundo del teatro, el cine y la ópera contemporáneos. Con tan solo 22 años dirige el teatro Sartrouville en París. Entre 1972 y 1981 codirige el TNP de Villeurbanne con Roger Planchon y aborda a Marlowe, Marivaux (*La Dispute*), Bond (*Lear*), Wenzel e Ibsen (*Peer Gynt*). En 1974 dirige *Les Contes d'Hoffmann* de Offenbach en la Ópera de París. Con Pierre Boulez, monta la *Tetralogía* de Wagner en el Festival de Bayreuth (1976) y la versión integral de *Lulu* de Berg en la Ópera de París (1979). En 1982, toma la dirección del Théâtre des Amandiers de Nanterre con Catherine Tasca. En 1983, el filme *L'Homme blessé* le eleva al olimpo de los cinéfilos y le hace ganar un año después un César al mejor guión. Durante esa época, monta también *Lucio Silla* de Mozart, *Wozzeck* en el Théâtre du Châtelet en 1992 y *Don Giovanni* en Salzburgo en 1994. Chéreau estrena en 2003 en L'Odéon de París *Fedra*, de Racine, protagonizada por Dominique Blanc. Aquel Racine supuso su reencuentro triunfal con el mundo del teatro. También volvió a la ópera, al dirigir una de sus más aclamadas puestas en escena, *Così fan tutte*, que estrenó en Aix en Provence en 2005. Después llegó *El dolor*, de Marguerite Duras, en 2008, y su filme *Persécution*, con Romain Duris y Charlotte Gainsbourg, que vio la luz en diciembre de 2009. En 2011 presentó en el Festival d'Avignon y en el Grec la exitosa pieza *I Am the Wind*.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de La Abadía
Sala José Luis Alonso

1, 2 y 3 de junio a las 20 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

Foto: Ros RIBAS

Con nombre propio

Patrice Chéreau da voz y cuerpo a las palabras de Pierre Guyotat que hablan de su depresión y de la necesidad increíble de escribir pero también de la potencia de los sentidos y de la necesidad de vivir que se revelan más fuertes que este "coma" intelectual y físico del cual fue víctima.

El problema de la creación artística, grito desesperado y único remedio a esta necesidad urgente de existir como verbo y cuerpo y su poder catártico son el eje principal de este viaje autobiográfico y de este relato luminoso también en la confianza al mundo, fundamento poético del acto vivir.

THIERRY THIEÛ NIANG
Director

Extractos de la obra

"El día que me explicaron la gravitación universal, la Tierra girando alrededor del Sol, me quedó menos la idea de lo que significaba la hora que marca el reloj que la de que otros humanos y animales estaban despiertos en la otra parte de la Tierra mientras yo dormía; es decir, que una parte de la humanidad vela mientras la otra duerme, y que aquella que duerme sueña con la que no duerme".

"Durante el desayuno, los cubiertos brillan en los labios rojísimos de los niños: ya no sé si he comido o no. En el cuarto de baño, acaricio el peine de hueso en el que se entremezclan los cabellos de la madre, los cabellos rizados de los niños y algunos de su padre".

"Esforzarse en alimentarse, dormir, lavarse, vestirse, ir, cada día: todo, casi solo y sin prácticamente uno mismo a su lado: intentar a golpes, tan torpes, de volver a tener ánimo".

Sobre el escenario

PIERRE GUYOTAT
Autor

Pierre Guyotat, escritor comprometido, suscitó numerosas polémicas con su libro *Tombeau pour cinq cent mille soldats* en 1965, en el cual narra su experiencia como soldado en la guerra de Argelia a principios de los años 60. A pesar del apoyo de los intelectuales de su tiempo, como Foucault y Barthes, su libro fue desterrado de los cuarteles.

Periodista, escribe para *Nouvel Observateur* y para *France Observateur*, comprometiéndose en las causas civiles y sociales, como aquella contada en el libro *Eden, Eden, Eden* (1970). Describe la crueldad de la guerra y las torturas sufridas por los presos, la novela será censurada por el Estado que prohíbe su publicación a pesar de la petición firmada por numerosos escritores, como Simone de Beauvoir, Italo Calvino, Jean Paul Sartre, Pier Paolo Pasolini, etc. Algunos años más tarde, él defiende la causa de las prostitutas en *Prostitution* (1975), novela que no será censurada.

Durante los años 80, realiza lecturas/*performances* en distintos

países de Europa. En 2000, inaugura la reapertura del Centro George Pompidou con la lectura de *Progénitures* y publica, en 2006, la novela autobiográfica *Coma*, que obtendría el Premio Décembre.

THIERRY THIEÛ NIANG
Director

Thierry Thieû Niang reúne un equipo artístico que mezcla profesionales y aficionados, niños y adultos alrededor de proyectos -danza, música, artes visuales, filosofía y literatura- cuestionando la temática del "Territorio del Cuerpo" y del "Cuerpo del Territorio" a través de reflexiones y acciones, creaciones y transmisiones para un trabajo de sensibilización al arte y a la cultura coreográfica contemporánea.

Ha creado *Au bois dormant* con Marie Desplechin, escritora, y Benjamin Dupé, músico, a partir de un trabajo para adolescentes autistas. Ha preparado también un dúo con Catherine Germain / Arletti, *Un amour*, bajo la mirada de François Cervantes, François Rancillac, Laurent Frechuret y otros invitados, en el verano de 2009, y ha llevado a escena la lectura de *Coma* de Pierre Guyotat, con Patrice Chéreau en el Théâtre de l'Odéon de París.

Colaborador de las últimas creaciones de François Cervantes (*Une île* y *Le dernier quatuor d'un homme sourd*) y de Nathalie Richard y Elina Lowensóhn para *Drames de Princesses* de Elfride Jelinek en Marsella, firma la codirección de *La Douleur* con Patrice Chéreau.

PATRICE CHÉREAU
Intérprete

Patrice Chéreau pasa su infancia en París con dos padres pintores que le transmiten desde muy joven el gusto por las artes. Empieza su carrera en el teatro, con sólo veintidós años, dirigiendo el Teatro de Sartrouville, antes de trabajar en el Piccolo Teatro de Milán. En Italia, lleva a escena varias obras (Neruda, *Luluk* de Wedekind, Marivaux, Dorst) y la ópera *L'italienne à Alger* de Rossini, en el Festival de Spoleto. Co-director del TNP de Villeurbanne desde 1972 a 1981 con Roger Planchon, aborda Marlowe, Marivaux (*La Dispute*), Bond (*Lear*), Wenzel e Ibsen (*Peer Gynt*). Dirige *Les Contes d'Hoffmann* de Offenbach en la Ópera de París (1974). Con Pierre Boulez, monta la *Tetralogía* de Wagner en el Festival de Bayreuth (1976), la versión integral de *Lulu* de Berg en la Ópera de París (1979). En 1982, toma la dirección del Théâtre des Amandiers de Nanterre con Catherine Tasca. Conoce a Bernard-Marie Koltès y contribuye a su revelación llevando a escena la mayoría de sus obras. Monta también Genet, Marivaux, Heiner Müller, Chéjov y Shakespeare (*Hamlet*, en el Festival de Avignon de 1988). En 1983, *L'Homme blessé* le hace ser conocido por los cinéfilos y le comporta ganar al año siguiente el César al mejor guión. Durante esos años, monta también *Lucio Silla* de Mozart, *Wozzeck* en el Théâtre du Châtelet en 1992 y *Don Giovanni* en Salzburgo en 1994.

En el cine, después de *La chair de l'orchidée* (1975), con Charlotte Rampling, *Judith Therpauve* (1978), con Simone Signoret, *L'homme blessé* (1983), con Jean-Hugues Anglade y Vittorio Mezzogiorno,

Hôtel de France (1987), *Le Temps et la Chambre* (1992), *La Reine Margot* (con Isabelle Adjani) gana el premio del jurado en el Festival de Cannes de 1994, además de cinco premios César. Después, sus películas se toman más íntimas: *Ceux qui m'aiment prendront le train*, que lleva al cineasta de nuevo a Cannes en 1998; *Intimacy*, rodada en Londres en inglés, que le comporta el Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2001; y *Gabrielle*, seleccionada en el Festival de Venecia en 2005, en la que dirige a Isabelle Huppert. El mismo año, realiza una versión muy personal de la célebre ópera *Così fan tutte* de Mozart.

Vuelve al teatro en 2003 para dirigir *Phèdre* de Racine (Odéon-Théâtre de l'Europe, Ruhr Triennale y Festival de Viena). En 2008 dirige a Dominique Blanc en *La Douleur* de Marguerite Duras. Su filme *Persécution*, con Romain Duris y Charlotte Gainsbourg, vio la luz en diciembre de 2009.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Texto Pierre Guyotat
 Dirección Thierry Thieû Niang
 Lectura Patrice Chéreau

LA CRÍTICA

L'HUMANITÉ. Jean-Pierre Léonardini

Con *Coma*, de Pierre Guyotat, dirigida por Thierry Thieû Niang, Chéreau nos hace ver la total envergadura de su implicación como actor. (...) Muestra una rara empatía con el tema, en una especie de temblor de todo el ser abrazando la causa dolorosa y soberana de quien escribe, en lo más profundo de la privación absoluta, al tiempo que en el cénit de su noble escritura. En este texto límite, como arrancado de todas las fibras del cuerpo, Patrice Chéreau, todo nervio y músculo en tensión, insufla una vida triunfante y patética.

G. Dt. LA LIBRE BELGIQUE. 12/11/2011

“Durante dos noches, Patrice Chéreau ha recitado Coma a los Tanneurs. Magnífico.”

Al gran director y cineasta francés Patrice Chéreau le encanta dirigir grandes textos como *El Dolor*, de Marguerite Duras, o la leyenda de *El Gran Inquisidor* en Los Hermanos Karamazov. Durante dos noches estuvo en el teatro Les Tanneurs en Bruselas para recitar, bajo la sobria y sombría dirección de Thierry Thieû Niang, un admirable texto del escritor francés Pierre Guyotat, *Coma*.

Este escritor a menudo abstruso nos ofrece aquí un texto personal y turbador. En 1980 cayó en una depresión. Durante meses, se sumergió en un estado de zozobra y dudas acerca de su obra, que lo llevaría al borde del suicidio. Entró en un coma del que salió más o menos bien: «Tras la clínica, escribí, entré en una depresión suave, en el lento restablecimiento. La recompensa de este atravesar la muerte es, en vez del palacio encantado que pensábamos haber ganado con el sudor de nuestra sangre muerta, un mundo desencantado, sin relieve, sin color remarcable, miradas apagadas que ya no os ven, voces dirigidas a otros que no son tú, que vuelves de un lugar demasiado lejano, una obligación cotidiana de sobrevivir, un corazón por el que sólo pasa sangre, y sangre que ya no calienta. Hay que esperar. Sin enfados. Esforzarse en comer, dormir, lavarse, vestirse, caminar cada día: todo esto prácticamente solo y ni siquiera con uno mismo de su lado: intentar, a trompicones, así de torpe, retomar aliento. Paciencia, paciencia.»

En este texto oímos a Guyotat no soportando ser tan sensible al mundo, el no poder tener la libertad del pechirrojo en el cielo, el sentirse excluido cuando uno quisiera compartir todas las demás vidas, el estar atrapado en «ese juego interior entre un mal que desde la infancia identifico como el de todos los humanos –es decir no ser más que eso, humano, en un mundo mineral, vegetal, animal, divino–, y una curación que nadie querría, que me privaría, en caso de éxito, de toda valentía, de todo deseo, de todo placer de ir siempre más allá, adelante –y de la que, bien pensado, nada quiero saber.»

Patrice Chéreau vive, encarna, sufre este texto. Le tiemblan las piernas y, tras el saludo final, incluso cae en el escenario, metido en un texto que a todos nos emociona, y más aún a los artistas, tan a menudo asaltados por la duda y que rozan la angustia de la que puede surgir una estrella.