

Foto: Bohumil Kostohryz

THE MASTER AND MARGARITA EL MAESTRO Y MARGARITA, de Mijaíl Bulgákov

Complicite
http://www.complicite.org

TEATRO

País: Reino Unido | idioma: Inglés (con sobretítulos en español) | Duración: 3 horas y 20 minutos (con intermedio) | Año de producción: 2011

Texto: MIJAÍL BULGÁKOV Dirección: SIMON MCBURNEY Escenografía: ES DEVLIN Iluminación: PAUL ANDERSON Vestuario: CHRISTINA CUNNINGHAM Sonido: GARETH FRY Animación 3D: LUKE HALLS Vídeo: FINN ROSS Marionetas: BLIND SUMMIT THEATRE Intérpretes: DAVID ANNEN, THOMAS ARNOLD, JOSIE DAXTER, JOHANNES FLASCHBERGER, TAMZIN GRIFFIN, AMANDA HADINGUE, RICHARD KATZ, SINÉAD MATTHEWS, TIM MCMULLAN, CLIVE MENDUS, YASUYO MOCHIZUKI, AJAY NAIDU, HENRY PETTIGREW, PAUL RHYS, CESAR SARACHU y ANGUS WRIGHT Producción: COMPLICITE Coproducción: BARBICAN DE LONDRES, LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBURGO, FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA DE MADRID, WIENER FESTWOCHE, RUHRFESTSPIELE RECKLINGHAUSEN y FESTIVAL D'AVIGNON En asociación con: THEATRE ROYAL PLYMOUTH

ESTRENO EN ESPAÑA

“Simon McBurney produce, junto a su compañía Complicite, el teatro más imaginativo que nadie haya encontrado jamás”. THE INDEPENDENT

Paradigma del teatro multidisciplinar de vanguardia, el director Simon McBurney ha reunido a algunos de los mejores actores de su renombrada compañía británica para adaptar una obra maestra de la literatura rusa bajo su peculiar idiosincrasia y ofrecer una nueva y épica puesta en escena de *The Master and Margarita (El maestro y Margarita)*. La legendaria novela de Mijaíl Bulgákov es una sátira fantástica escrita en 1928 en la Rusia de los soviets gobernada bajo el férreo control estalinista. El texto, una crítica feroz plagada de metáforas contra el estado burócrata, no pudo ser publicado íntegramente en su país hasta 1973. El argumento narra, en paralelo, el transcurso de tres historias, dos ambientadas en el ateísmo de la Unión Soviética, y una tercera, en la Jerusalén romana de Poncio Pilato. El Evening Standard elogiaba así esta última creación de la formación: “Complicite interpreta su obra más alucinante hasta la fecha. Combina la grandeza operística con momentos de dolorosa intensidad. La producción es visualmente deslumbrante. Es a la vez maravillosamente loca y absorbente”.

Más allá de su inquietante trama, *The Master and Margarita* es una extraordinaria oportunidad para disfrutar del trabajo de la genial formación. Todas sus producciones se apoyan en sugerentes escenografías y fulgurantes efectos visuales que, también en esta novela de Bulgákov, consiguen acentuar el surrealismo de la historia hasta lograr en el espectador un perturbador estado de desconcierto. *The Master and Margarita* se estrenó en noviembre de 2011 en el Theatre Royal de Plymouth y se verá ahora por primera vez en España de la mano del XXIX Festival de Otoño en primavera.

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

► Sobre la Compañía

Conocida como Théâtre de la Complicité en sus orígenes, la compañía británica Complicite, fundada hace ya casi treinta años por Simon McBurney, Annabel Arden y Marcello Magni, produjo su primer montaje en 1983 y ganó el premio Perrier Comedy en el Festival de Edimburgo dos años más tarde. Ubicada en Londres bajo la influencia del maestro de la pantomima Jacques Lecoq, Complicite se caracteriza por el uso de cámaras y proyecciones para llevar a escena sus montajes, a menudo reflexiones filosóficas en contextos extremos. “El estilo inimitable del teatro visual de Complicite crea una atmósfera poderosa, surrealista y poética donde la imagen hace reflotar el texto”, ha llegado a decir el reconocido catedrático Stephen Knapper. El equipo de integrantes de la compañía está en constante movimiento, a pesar de que McBurney sigue siendo el director artístico. Entre sus proyectos más recientes se encuentran *A Dog's Heart* (2010), *Endgame* (2009) y *A Disappearing Number* (2007), galardonada con el premio Laurence Olivier. Su amplitud de miras también le ha tentado a adaptar la novela del escritor japonés Haruki Murakami *The Noise of Time* (2000) a través del montaje *Shun-kin*, estrenándose en Tokio en 2008 en idioma japonés y girando más tarde por Londres, París y Taipei. Siempre pensando en nuevos retos, Complicite es el mejor paradigma del teatro multidisciplinar de vanguardia: “Nuestro objetivo es integrar texto, música, imagen y acción para crear un teatro incómodo y que sorprenda”. Su última visita a España, también de la mano del Festival de Otoño de Madrid, tuvo lugar en 2005, cuando representaron la pieza magistral *Measure for Measure*.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

13 de mayo a las 18 horas
14 de mayo a las 18 horas
15 de mayo a las 12.30 y 18.30 horas

Foto: Bohumil Kostohryz

Con nombre propio

Un hombre que viaja a Yalta desde Moscú a la velocidad de la luz. Un escritor que quema su novela. Una mujer que desciende a los infiernos y después regresa para salvar a su amor. Y todo esto sucede mientras Poncio Pilato discute con Jesucristo sobre el valor de la naturaleza humana... Los enigmas de la vorágine violenta y poética de Bulgákov en su novela son la razón para considerarla una obra maestra de la literatura rusa, manteniendo su atemporalidad hasta nuestros días. Vivimos en un mundo que es una elaborada ficción. La imaginativa construcción que creemos que es la realidad. Y la función del arte es agujerearla... En ningún lugar fue este supuesto más verdadero que en la antigua Unión Soviética.

SIMON MCBURNEY
Director

Sobre el escenario

SIMON MCBURNEY
Director

Actor, escritor, director y cofundador de Complicite, Simon McBurney ha escrito, dirigido y actuado en más de treinta montajes de la compañía. *Shun-kin*, el más reciente, obtuvo el premio de la crítica francesa a Mejor Obra Extranjera en 2010 y ganó el premio a Mejor Director en los galardones Yomiuri Theatre, en Japón. *All My Sons* (con Patrick Wilson y Katie Holmes en Broadway) y *The Resistible Rise of Arturo Ui* (con Al Pacino en New York) son otras de sus producciones más destacadas. Como actor también posee una dilatada carrera, incluyendo apariciones en películas como *Jane Eyre*, *The Duchess* y *The Last King of Scotland*. Entre sus próximos proyectos se encuentra *La Flauta Mágica*, que dirigirá este año en la Nederlandse Opera, en Amsterdam, en asociación con el Festival d'Avignon.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

The Master and Margarita, de Mijaíl Bulgákov

Dirección Simon McBurney
Escenografía Es Devlin
Vestuario Christina Cunningham
Iluminación Paul Anderson
Sonido Gareth Fry
Vídeo Finn Ross
Animación 3D Luke Halls
Marionetas Blind Summit Theatre

Asistentes de dirección Sasha Milavic Davies y James Yeatman

Intérpretes
 David Annen
 Thomas Arnold
 Josie Daxter
 Johannes Flaschberger
 Tamzin Griffin
 Amanda Hadingue
 Richard Katz
 Sinéad Matthews
 Tim McMullan
 Clive Mendus
 Yasuyo Mochizuki
 Ajay Naidu
 Henry Pettigrew
 Paul Rhys
 Cesar Sarachu
 Angus Wright

Producción Complicite

Coproducción
 Barbican de Londres
 Les Théâtres de la Ville de Luxemburgo
 Festival de Otoño en primavera de Madrid
 Wiener Festwochen
 Ruhrfestspiele Recklinghausen
 Festival D'Avignon

En asociación con Theatre Royal Plymouth

LA CRÍTICA

THE TELEGRAPH. Charles Spencer.

“Siniestras, satánicas emociones desde Rusia.”

Qué extraordinaria y emocionante es esta producción. *El maestro y Margarita*, de Mijaíl Bulgákov, es una de las grandes novelas del siglo XX; una espeluznante alegoría sobre el estalinismo cargada de humor negro, y una obra de fantástica imaginación, ya que describe al diablo y a su comitiva, incluido un gato negro parlante, de visita en el Moscú de los años 30.

Pero además de su exuberancia técnica, esta producción también capta la gran alma de la obra. Sinead Mathews, una actriz que mejora con cada función, logra ser profundamente estremecedora en su amor por el personaje del escritor, que recuerda a Bulgákov, a quien llama “Maestro” por lo mucho que admira su obra. La escena en la que vende su alma al diablo para poder reunirse con el escritor, en la que se convierte en rehén desnuda en una fiesta diabólica antes de salir volando al encuentro de su amante, es de lo más erótico e impactante de la escena londinense actual.

Paul Rhys está igualmente brillante en su papel de amado “maestro”, consiguiendo transmitir poderosamente los sentimientos de miedo e inseguridad terribles de un escritor espiado y denunciado públicamente antes incluso de que su libro sea publicado, y que acaba sus días en un sanatorio mental del Estado. El actor también produce una de las sorpresas teatrales más impactantes que haya presenciado.

TIME OUT. Caroline McGinn. 22/03/2012

Un nuevo montaje de Complicite no es sólo un nuevo espectáculo creado, es un acontecimiento teatral. Con el inimitable máximo nivel de la compañía, supone un billete a otro mundo. Y vaya con el mundo que ha elegido esta vez el director artístico Simon McBurney: el Moscú de los años 30 visto a través de la lente surrealista de Mijaíl Bulgákov, en su sátira de realismo mágico “El maestro y Margarita”.

La adaptación de Complicite es un collage de horror y deleite, desplegado desde ángulos extraños y sobre múltiples planos centelleantes. Capta el ingenio absurdo, la filosofía y la absoluta y espectacular emoción de la novela de Bulgákov, carente, sin embargo, de ternura.

THE OBSERVER. Kate Kellaway. 25/03/2012

“El mejor de dos males en Moscú y Londres”

El magistral diablo de Complicite posee las mejores melodías, mientras Michael Ball e Imelda Staunton componen un deliciosamente inquietante menú a partir de Sweeney Todd.

Atreverse con la extraordinaria novela de Mijaíl Bulgákov “El maestro y Margarita” no es tarea apta para medrosos. Pero Simon McBurney, que en 2010 ya dirigió un montaje de “Corazón de perro” para la Ópera, es un entusiasta de Bulgákov, y ha asumido el reto con su compañía Complicite, su co-adaptador del texto Edward Kemp, y un entusiasmo visionario. Su versión de “El maestro y Margarita” es magistral.

La puesta en escena es vertiginosa a cada instante. Y aún si hay momentos en los que la narrativa parece devorada por los efectos visuales, es difícil imaginar una alternativa que pudiera funcionar. McBurney posee una visión general magnífica, y un enfoque del teatro en el que no le importa exhibir su funcionamiento. Reconoce en *El maestro y Margarita* el libro del Apocalipsis, y un recordatorio de lo que puede pasar cuando se pierde la privacidad en la autoría de la palabra escrita. Mantenemos en todo momento conciencia del paralelismo entre la historia del maestro y la de Bulgákov.

Para terminar, Sinead Mathews merece un ramo de flores por su heroica Margarita. Se embadurna con la crema antienviejecimiento del diablo, y recibe su fiesta infernal en una noble desnudez. “La cobardía es el único pecado” propone Bulgákov, en cuyo caso, todos los implicados en esta fenomenal producción merecerían el libre acceso al cielo.

CITY A.M. Steve Dinneen. 23/03/2012

“Surreal, *pesadillesco* y brillante”

La frase “la cobardía es el peor pecado” aparece repetidamente en la alucinante sátira de Mijaíl Bulgákov, *El maestro y Margarita*. Y, desde luego, no se puede acusar de cobardía a esta producción de la compañía Complicite. Se trata de una obra osada, cacofónica, y en ocasiones desconcertante, que no se acobarda ante el reto de adaptar al teatro lo que parece inadaptable.

El maestro y Margarita requiere un grado de esfuerzo de su público, si usted no ha empezado a sudar hacia la mitad de la representación es que estará haciendo algo mal, pero si está dispuesto a zambullirse de cabeza, puede que no vea espectáculo mejor este año.