

# The New Riga Theatre / Alvis Hermanis

www.jrt.lv

ONEGIN. COMMENTARIES, BASADA EN LA NOVELA DE ALEXANDER PUSHKIN

## Teatro

País: Letonia / Idioma: Letón y ruso (con traducción simultánea al español) / Duración aproximada: 2 horas y 40 minutos (con un intermedio) / Año de producción: 2012

## Estreno en España

## Sobre la obra

“Una investigación juguetona y, sin duda, reveladora. No se la pierdan”. **ARTERRITORY.COM**

Internacionalmente reconocido como un maestro de la escena contemporánea, el director letón Alvis Hermanis ha cosechado aplausos allá por donde pisa no sólo gracias a la calidad de las obras que aborda, sino también por su continua investigación a la hora de imprimir un carácter propio sobre las tablas, basado en la creatividad y en el deseo de unir diferentes lenguajes y modos de hacer teatro, siempre con un estilo híbrido e innovador. Bajo dicha premisa, y a partir de su reciente deseo de abordar producciones inspiradas en los grandes escritores rusos, Hermanis llega a Madrid en el mes de febrero para presentar *Onegin. Commentaries*, una original obra de investigación teatral basada en la novela escrita en verso de Alexander Pushkin *Yevgeny Onegin*.

Es posible que, en nuestros días, aquellos que no han leído la novela piensen que se trata de una historia amor infeliz y exaltado; una opinión que se ha generalizado, principalmente, a partir de la famosa ópera de Tchaikovsky. Para los contemporáneos del escritor, sin embargo, este libro se convirtió en un testimonio detallado de la época, que describía fielmente la sociedad rusa de la primera mitad del siglo XIX. El montaje que la compañía de teatro letona The New Riga Theatre presenta ahora de la mano de Hermanis dentro de la programación del XXXI Festival de Otoño a Primavera se centra no sólo en la historia de Pushkin en sí, sino también en el contexto histórico que explica la novela. Los textos de Pushkin se entrelazan con comentarios de diferentes autores de entonces, principalmente, los del legendario lingüista y semiólogo ruso Yuri Lotman. Lotman consideraba que la lectura de un texto histórico requiere el conocimiento completo de la arqueología de los rituales cotidianos del lugar que describe, algo que, para el lector contemporáneo, permanece oculto tras las palabras del escritor.

El estreno absoluto de *Onegin. Commentaries* tuvo lugar en Letonia el día 5 de abril de 2012 en el escenario del The New Riga Theatre. La obra está interpretada en letón y ruso (lengua en la que se recitan los versos de Pushkin), con traducción simultánea al español.

## Sobre la compañía

The New Riga Theatre es una compañía teatral cuyo trabajo, de tinte innovador, busca dar respuesta a las exigencias del espectador contemporáneo y de pensamiento independiente, tanto con la forma como con el contenido de todos sus montajes. Los principios artísticos de la formación son sencillos: alta calidad profesional, ética y estética. The New Riga Theatre cuenta con un repertorio inteligente y atractivo, orientado hacia una audiencia moderna, formada y socialmente activa.

En la era del estrés y de la producción en masa, esta original compañía letona desea reafirmar el humanismo, la vitalidad y las emociones, buscando el camino para regresar a la armonía y la simplicidad. El teatro de The New Riga Theatre se halla no solo en el centro de la ciudad, sino también en el corazón de la vida cultural y teatral de Letonia. En 1997, el director artístico Alvis Hermanis tomó las riendas de su dirección. Una nueva compañía nació entonces, integrada por 17 intérpretes, los más profesionales de su generación en el país. Nueve nuevos actores se unieron a la formación en el año 2004.

Se trata de un teatro de repertorio de propiedad estatal, que conserva también el espíritu y la manera de trabajar de un estudio teatral, al apoyar continuamente los valores del arte no comercial. The New Riga Theatre se basa en estudiar la tecnología teatral y no los ingresos en taquilla. Sus ensayos se suelen prolongar durar más de un año. Sus producciones no han sido diseñadas tan sólo para ser representadas en salas grandes, sino también en otros escenarios, también más allá de las puertas de su propio teatro.

The New Riga Theatre ha girado por Rusia, Polonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Eslovenia, Serbia, Bosnia, Gran Bretaña, Croacia, Hungary, Rumania, Bulgaria, Grecia, España, Suiza, Dinamarca, República Checa, Chile, Colombia, Corea del Sur, Singapur y Nueva Zelanda. Su producción teatral *El inspector general* fue galardonada en 2003 con el Premio al Mejor Proyecto en la categoría de Jóvenes Directores (Max Reinhardt) en el Festival de Salzburgo.

## Teatro, fechas y horarios

### Teatros del Canal, Sala Verde

Días 14 y 15 de febrero de 2014, a las 20.30 horas. Día 16 de febrero, a las 18.30 horas

## Sobre el escenario

### Alvis Germanis

#### Director

Alvis Hermanis nació en el año 1965 y, desde 2007, es el director artístico de The New Riga Theatre. Desde 1987 hasta nuestros días ha firmado un gran número de producciones, entre las que se incluyen *Oblomow*, *Ruf der Wildnis*, *Friedhofsfest (Kapusvētki)*, *Ziedonis and Univers*, *Black Milk* o *Maidens*, de Wilka, entre otras. También ha sido merecedor de múltiples premios

de prestigio, como el Premio de Konrad Wolf en 2010, por su trabajo en los países de habla germana. Su obra *Ziedonis and Univers* fue galardonada como la Mejor Interpretación de Arte Dramático de Letonia de 2009/2010 en la Muestra Anual de las Representaciones Teatrales del país. Hermanis fue también reconocido como Mejor Director en el Festival Internacional de Teatro Kontakt (Torun, Polonia). Gracias a la pieza *Martha from the Blue Hill*, ganó el Gran Premio en el Festival Internacional de Teatro Kontakt (Torun, Polonia), mientras que *Shukshin's Stories* se alzó con el Premio Nacional de Teatro de Rusia La Máscara de Oro en la categoría "Drama / Mejor Producción a Gran Escala".

Aclamado como uno de los mejores directores no sólo de Letonia, sino también de toda Europa, Hermanis es un personaje clave dentro de la escena contemporánea internacional. Sus logros no se deben únicamente a la calidad de sus producciones, sino también a su continua exploración en el desarrollo de un estilo distintivo como director y a su búsqueda de nuevos recursos creativos. Su reconocimiento se hace patente también en los elogios de sus compañeros de profesión tanto locales como extranjeros, gracias a su participación en innumerables festivales de teatro y giras a nivel internacional y a su papel activo en la política cultural de Letonia.

Hermanis investiga constantemente la diversidad de estilos teatrales y sus límites presumibles. El uso de un estilo documental está considerado como fundamental no sólo en su trabajo, sino también en el teatro contemporáneo en general. Su serie de Letonia –*Long Life* (2003), *Historias de Letonia* (2004), *El amor de Letonia* (2006), *El abuelo* (2009), *Marta del Cerro Azul* (2009), *Ziedonis y el Universo* (2010), *Black Milk* (2010) y *Graveyard Party* (2011)– creada como cuadros de pinturas basados en las historias de la vida real de personas letonas creadas durante una extensa investigación realizada por los actores, que aportan también sus propias experiencias personales, se puede considerar como un método antropológico aplicado al mundo del teatro.

En los últimos tiempos, Hermanis ha abandonado el documentalismo contemporáneo para centrarse en la reconstrucción del pasado como un contexto con el que explorar la mente y el alma humanas. "Mientras generaciones de creadores teatrales dedicaron una vez su ambición a echar abajo la cuarta pared, Hermanis la levanta de nuevo con una intención radical que quizás nunca antes existió", concluyen los críticos alemanes. Sus últimas producciones, en las que aborda los grandes autores clásicos rusos, han sido presentadas en Riga y en el extranjero (*Oblomov* en Köln y Riga, *Platonov* en Viena, *Onegin. Commentaries* en Berlín y Riga, *Wassa* en Munich...). Con ellas, Hermanis mantiene a la audiencia en la distancia mientras, simultáneamente, se sumerge en un mundo y en un tiempo lejanos, como si los actores hubieran sido encerrados detrás de un cristal, con una decoración exquisita, una perfecta iluminación y una riqueza de detalles infinita para recrear ese mundo hace tiempo desaparecido de la aristocracia rusa de los siglos pasados.

En 2007, Hermanis fue galardonado con el Premio Europeo de Nuevas Realidades Teatrales. Es también director del Burgtheater Wien y ha sacado a escena obras en salas tan renombradas como el Munich Kammerspiele, el Emilia Romagna Teatro en Módena, el Teatro de las Naciones de Moscú, el Schaubuehne de Berlín o el Schauspielhaus Köln, entre otras. Su montaje de *Platonov* en el Burgtheater Wien en 2011 fue seleccionado para el Theatertreffen en 2012.

## Ficha artística y técnica

**Intérpretes:** Iveta Pole, Sandra Kļaviņa, Vilis Daudziņš, Kaspars Znotiņš, Ivars Krasts, Andris Keišs

**Director:** Alvis Hermanis

**Diseñador:** Andris Freibergs

**Infografía:** Ineta Sipunova

**Sonido y vídeo:** Gatis Builis

**Iluminación:** Arturs Skujiņš-Meijiņš

**Diseño de iluminación:** Krišjānis Strazdiņš

**Jefe técnico de escena:** Jānis Liniņš

**Técnico de escena:** Andris Skotelis

**Regidor:** Zane Staņa

**Manager de gira:** Elīna Adamaite

## La crítica

### DIENA (KULTŪRAS DIENA) (26.04.2012)

Normunds Naumanis

En *Onegin. Commentaries*, una parte de la audiencia verá una discusión sobre la vergüenza y la honestidad en diferentes épocas y culturas, y otra parte encontrará una paráfrasis sobre la ambigüedad del texto literario y de las posibilidades ilimitadas de la interpretación en el teatro contemporáneo. (Es por eso que el argumento de que “¡Esto no es Pushkin!” es estúpido, porque, ¿quién sabe exactamente, excepto tal vez el propio poeta, “¿quién es Pushkin?”?). Otros espectadores se encontrarán ante un pasatiempo ocioso, observando cómo dos chicas adolescentes y risueñas envuelven a dos fanáticos alrededor de su dedo. Y sólo al final de la representación, cuando vemos a una Tatyana entumecida y pálida como el mármol (interpretada por Kristīne Krūze) en una paz sonámbula y con lágrimas que desbordan su rostro, como arrancada de una pesadilla, con los versos de Pushkin interpretados en letón y ruso sobre el amor, la amistad y la matanza de los sentimientos, nos damos cuenta de que en este par de horas nos hemos enfrentado a algo realmente valioso.

### ARTERRITORY.COM (10.04.2012)

Toms Treibergs

Una investigación juguetona y, sin duda, reveladora. (...) Lotman y la compañía The New Riga Theatre ponen una imagen del pasado en la linterna e iluminan a las personas que viven bajo las reglas establecidas por los demás, tratando de no infringirlas, porque en ese caso no alcanzarían la felicidad o la satisfacción, a pesar de que nunca habrá nada de todo eso dentro de estas tradiciones. Por eso Tatyana acepta un matrimonio estable pero sin amor, tras la sutil negativa de *Onegin*. (...) La figura caricaturizada de Pushkin es una versión sobre el genio, sobre el hecho de que la literatura más excepcional no siempre está escrita por una personalidad social y moralmente excepcional. Y, por último, es una gran investigación sobre la época, bajo la visión artística del escenógrafo Andris Freibergs. Una inscripción en la pared de la biblioteca Misiņš en Riga sugiere “buscar en los escritos”. Realmente vale la pena; sin embargo, se necesita mucha determinación y fuerza. Pero todo está listo para llegar. No se lo pierdan.