

Peter Brook y Marie-Hélène Estienne / Théâtre des Bouffes du Nord

www.bouffesdunord.com

The Valley of Astonishment (El valle del asombro)

Teatro

País: Francia / Idioma: Inglés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2014

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 23 y 24 de octubre de 2014, a las 20 horas

Día 25 de octubre, a las 17 y 21 horas

Día 26 de octubre, a las 18 horas

Sobre la obra

“Un momento único. Un viaje increíble. Teatro que conmueve, que hace reír, que interpela, un teatro fraternal. El gran teatro”. **ARMELLE HELIOT, LE FIGARO**

“Mientras exploramos las montañas y valles del cerebro, alcanzaremos el valle del asombro”. Así introduce el gran maestro del teatro contemporáneo del último siglo Peter Brook su última creación, *The Valley of Astonishment (El valle del asombro)*, que en el mes de octubre inaugura el XXXII Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid.

¿Es posible imaginar un mundo donde cada sonido tiene un color, donde cada color tiene un sabor, donde el número ocho es una señora gorda? Esta impactante nueva obra de teatro explora las experiencias fascinantes de personas reales que ven el mundo bajo una luz radicalmente distinta. *The Valley of Astonishment (El valle del asombro)* es un viaje caleidoscópico a los misterios y maravillas del cerebro humano, inspirado por años de investigación neurológica, historias reales y el épico poema místico de Farid Attar *La conferencia de los pájaros*.

Peter Brook y Marie-Hélène Estienne vuelven a Madrid tras el éxito internacional de las obras *The Suit (El traje)* y *Une Flûte Enchantée (Una flauta mágica)*, también presentadas en el Festival de Otoño a Primavera, acompañados en esta ocasión por Kathryn Hunter (*Kafka's Monkey, Fragments*), Marcello Magni (*Fragments*) y Jared McNeill (*The Suit*). En palabras del propio Brook, “una vez más, exploramos el cerebro. Llevaremos al espectador por nuevos y desconocidos territorios a través de gente cuyas vidas son tan intensas, tan inmersas en música, color, sabor, imágenes y memorias, que en cualquier instante pueden pasar del paraíso al infierno y de vuelta otra vez”.

El estreno absoluto de la pieza tuvo lugar el 29 de abril de 2014 en el el Théâtre des Bouffes Du Nord de París (Francia).

Sobre la compañía

Peter Brook es una de las figuras más influyentes del teatro europeo contemporáneo. Tal y como afirmara El Cultural, “su propósito ha sido horadar el arte teatral, descubriendo nuevos lenguajes, abriendo el espacio escénico y apostando por el mestizaje cultural sobre el escenario”. Desde que dirigió en 1943 su primera obra, ha llevado a escena más de 70 piezas en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company se tradujo en piezas como *Love’s Labour’s Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *US* (1966), *A Midsummer Night’s Dream* (1970) y *Antony and Cleopatra* (1978).

En 1971 fundó el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y, tres años más tarde, estableció su base permanente en el Théâtre des Bouffes du Nord, donde ha dirigido obras como *Timon of Athens*, *The IK*, *Conference of the Birds*, *The Mahabharata*, *The Tempest*, *Tierno Bokar*, *The Grand Inquisitor*, *Sizwe Banzi est Mort*, *Fragments*, *Warum Warum*, *Love is my Sin*, *11 and 12*, *Une Flûte Enchantée* y *The Suit*. También ha dirigido óperas para el Covent Garden de Londres y la Metropolitan Opera House de Nueva York y películas como *El señor de las moscas* o *Le Mahabharata*. La autobiografía de Brook, *Hilos de tiempo*, se publicó en 1998 y se unió a otros títulos como *The Empty Space* (1968), *Evoking (and Forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993), traducidos a 15 idiomas.

Con nombre propio

“Si vamos al teatro es porque queremos que nos sorprendan, incluso, que nos asombren. Y aun así, solo podemos interesarnos si sentimos un vínculo fuerte con nosotros mismos. Luego, estos dos elementos opuestos tienen que unirse, lo familiar y lo extraordinario.

En *The Man Who*, nuestra primera aventura por los laberintos del cerebro, encontramos casos neurológicos que en el pasado habían sido convenientemente considerados como “locos”. Nuestra primera sorpresa fue encontrarnos seres como nosotros mismos, cuya condición hacía que su comportamiento fuera completamente impredecible. Dolorosos de observar, aunque a menudo muy cómicos, siempre eran conmovedores, profundamente humanos.

Hoy, una vez más, exploramos el cerebro. Llevaremos al espectador por nuevos y desconocidos territorios a través de gente cuyas vidas son tan intensas, tan inmersas en música, color, sabor, imágenes y memorias, que en cualquier instante pueden pasar del paraíso al infierno y de vuelta otra vez.

Relacionamos esto con el gran poema persa *La conferencia de los pájaros*. Treinta pájaros, en su búsqueda de un rey, deben atravesar valles que combinan sufrimiento y descubrimientos. Una asombrosa serie de anécdotas de la vida de la época con poesía y humor trae su historia a un agudo alivio.

Por tanto, mientras exploramos las montañas y los valles del cerebro alcanzaremos el “valle del asombro”. Mientras avanzamos con nuestros pies firmemente en el suelo, cada paso nos adentra más en lo desconocido”.

Peter Brook y Marie-Hélène Estienne

Sobre el escenario

Peter Brook

Creación y dirección

Nacido en Londres en 1925, con 22 años Peter Brook dirigía la Royal Shakespeare Company. A lo largo de su reconocida trayectoria dirigió hasta 70 obras en Londres, París y Nueva York. Su trabajo en la Royal Shakespeare Company incluye producciones como *Love's Labour's Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *Marat/Sade* (1964), *US* (1966), *A Midsummer Night's Dream* (1970) y *Antonio y Cleopatra* (1978).

En 1971, Brook funda en París el Centro Internacional para la Investigación Teatral, y tres años más tarde, convierte un viejo teatro quemado del norte de la ciudad, Les Bouffes du Nord, en sede permanente de sus trabajos. Fue allí donde dirigió *Timon of Athens*, *The Ik*, *Ubu aux Bouffes*, *Conference of the Birds*, *L'Os*, *The Cherry Orchard*, *The Mahabharata*, *Woza Albert!*, *The Tempest*, *The Man Who*, *Qui est là?*, *Oh! les Beaux Jours*, *Je suis un Phénomène*, *Le Costume*, *The Tragedy of Hamlet*, *Far Away*, *La Mort de Krishna*, *Ta Main dans la Mienne*, *Le Grand Inquisiteur*, *Tierno Bokar*, *Sizwe Banzi is dead*, *Fragments*, *Warum Warum*, *Une flûte enchantée*, *Love is my Sin* y *11 and 12*, muchas de ellas interpretadas tanto en inglés como en francés. En ópera, ha dirigido *La Bohème*, *Boris Godounov*, *The Olympians*, *Salomé* y *Le nozze di Figaro* en el Covent Garden; *Faust* y *Eugene Onegin* en el Metropolitan Opera House de Nueva York, *La Tragédie de Carmen* e *Impressions of Pelleas*, en el Bouffes du Nord de París, y *Don Giovanni* para el Festival de Aix-en-Provence.

Marie-Hélène Estienne

Creación y dirección

Ha formado parte de numerosos proyectos de cine y de teatro como autora y como asistente de producción. En 1974 trabajó en el casting de *Timon of Athens*, de Peter Brook, se unió a C.I.C.T en 1977 para *Ubu aux Bouffes* y ha trabajado con ellos desde entonces en muchas obras. Fue la autora de la primera adaptación en francés de *Le Costume* de Can Themba, creada en 1999 en el Teatro Bouffes du Nord, así como de *Far away*, de Caryl Churchill in 2002.

Colabora en todos los aspectos del trabajo y, junto con Jean Claude Carrière, ha firmado textos de la *Tragedia de Hamlet* (2002) y *La Muerte de Krishna*. Ha realizado otras muchas adaptaciones y en 2006, adaptó y tradujo al francés la obra *Sizwe Banzi is dead* de Athol Fugard, John Kani y Winston Ntshona. Junto a Peter Brook, ha codirigido *Fragments*, cinco pequeñas piezas de Beckett, y también en colaboración con el director inglés y el compositor Franck Krawczyk, participó en la libre adaptación de *Une flûte enchantée*, de Wolfgang Amadeus Mozart, y en la dirección y adaptación de *The Suit (El traje)*.

Philippe Vialatte

Iluminación

Philippe Vialatte comenzó en el Théâtre des Bouffes du Nord en 1985 como operador de luces en *Le Mahabharata*, dirigida por Peter Brook. Asistió a Jean Kalman en el diseño de iluminación de *Woza Albert* and *La Tempête*, dirigidas por Peter Brook. Desde la creación de *The Man Who*

en París en 1993, ha diseñado la iluminación de todas las obras dirigidas por Peter Brook en el Theatre des Bouffes du Nord: *Qui est là, Je suis un phénomène, Le Costume, The Tragedy of Hamlet, Far Away, La mort de Krishna, La Tragédie d'Hamlet, Ta main dans la mienne, Tierno Bokar, Le Grand Inquisiteur, Sizwe Banzi est mort, Fragments, 11 and 12*, y recientemente *A Magic Flute*. Acompaña las giras de todas estas obras y en cada espacio rediseña y adapta la iluminación de cada espectáculo.

Kathryn Hunter

Actriz

Nacida en Nueva York, de padres griegos y criada como londinense que hablaba griego moderno, francés e italiano, Kathryn Hunter estudió Francés y Arte Dramático en la Universidad de Bristol y acudió a la RADA (Royal Academy of Dramatic Art) a formarse con el inspirador Hugh Crutwell. Interpretó las farsas de Alan Ayckbourn en el UK Rep antes de enrolarse con el dinámico Chattie Salaman en su compañía Common Stock y entrenarse en técnicas basadas en Grotowski.

Una nueva revolución siguió cuando se enroló en el Theatre de Complicite inventando *Anything for a Quiet Life, Help! I am Alive* y *Out of a House Walked a Man...* Otras producciones con Complicite incluyen: *Foe, The Winter's Tale* y *The Visit* de Durrenmat, interpretando a Clara Zuchanassian. Entre sus papeles más celebrados se incluyen *Rey Lear* con Helena Kaut Howsen, *Ricardo III* en el Shakespeare Globe, *Faraway* de Caryl Churchill, *Kafka's Monkey*, y *Fragments*, dirigida por Peter Brook. También trabajó en *The Striker*, en el National Theatre, *Mr Ido* con Hideki Noda, y *Spoonface Steinberg* de Lee Hall, con Annie Castledine y Marcello Magni.

Kathryn ha dirigido, entre otras obras. *My Perfect Mind* en el Young Vic, *Othello* (RSC) y *Glory of Living* de Rebecca Gilman, para la compañía Royal Court. Además, ha montado *Mr Puntilla and his man Matti* de Brecht para el Teatro Almeida, *Los Pájaros* de Aristófanes, para el National Theatre con Marcello Magni, y acróbatas y equilibristas, y *La Comedia de los Errores* de Shakespeare en el Globe, también con Marcello Magni. También ha colaborado con Sally Potter en *Orlando*, y con Mike Leigh en *Todo o Nada*. Más recientemente, ha defendido a Harry Potter interpretando a la Sra. Figg en *La Orden del Fénix*.

Marcello Magni

Actor

Nacido en Bérgamo (Italia), Marcello Magni estudia en el DAMS de la Universidad de Bolonia, pero huye a París donde comienza su formación teatral. Titulado con Jacques Lecoq, continúa sus estudios con Pierre Byland, Philippe Gaulier y Monica Pagneux. Es actor, director escénico, director de movimientos y profesor de teatro (Ecole Jacques Lecoq).

Como cofundador de Complicite en Londres, ha trabajado con la compañía durante 24 años y creado sus primeros espectáculos con ellos. Ha actuado en *A minute too Late, Help! I am Alive, Anything for a Quiet Life, Please, please, please, The Visit, Out of a House walked a Man.., The winter's Tale, Street of Crocodiles, Foe*, y en la opera *A Dog's Heart*. Las colaboraciones de Marcello aparte de Complicite incluyen curiosidades para el mundo de las Máscaras y la Comedia del Arte, e interpreta personajes de Marivaux, Moliere y Ruzzante. También creó el espectáculo a solo *Arlecchino* con Jos Houben y Kathryn Hunter. Además, Marcello ha

trabajado en *El Mercader de Venecia*, *La Comedia de los Errores* y *Pericles* en el Shakespeare Globe. Marcello ha colaborado en teatro con Mark Rylance, Hideki Noda (Japón) George Kimoulis (Grecia), Anne Castledine, Neil Barlett, Helena Kaut Howsen (Polonia y Reino Unido), Mike Alfred, David Glass, Jack Sheppard, Nancy Meckler, y sobre todo con Kathryn Hunter.

El 2006 trabajó como actor en *Fragments*, de Peter Brook, en el Theatre des Bouffes du Nord y en su gira mundial. También fue el director de movimientos de *A Magic Flute* de Peter Brook en 2010. Recientemente, ha trabajado como director e intérprete en *Tell Them That I am Young and Beautiful* en el Teatro Arcola. Interpretó su espectáculo a solo *Arlecchino*, creado originalmente en el BAC de Londres. Entre otras, ha trabajado en películas como *Nine*, *The Adventures of Pinocchio* y *Doctor Who*. También ha actuado en la producción de *Act Without Words for Beckett on Film* de Beckett, para Channel 4 de la TV Británica, dirigida por Enda Hughs.

Jared McNeill

Actor

Jared McNeill se formó en la Fordham University en el Lincoln Centre de Nueva York, donde en 2008 se graduó con el título en Teatro y Artes Visuales. Tuvo su primer papel profesional ese mismo año en *She Like Girls* de Chisa Hutchinson en el Lark Theatre. Jared McNeill ha interpretado varios personajes en *11 and 12* de Peter Brook, y recientemente el papel de Maphikela en *The Suit*.

Desde entonces, ha trabajado en *Fences* de August Wilson en el Geva Theater Center, y en varios capítulos de *Brothers/Sisters Trilogy* de Tarell McCraney en el City Theater de Pittsburgh, así como la Marin Theater Company de San Francisco o la American Conservatory Theater.

Recientemente Jared ha completado su trabajo en la producción de The Roundabout Theater de la obra de Stephen Karam *Sons of the Prophet*, así como interpretando el papel de Desmond en *The Shipment* de Young Jean Lee. También ha participado en una reciente producción neoyorquina de *Life of Galileo* de Bertold Brecht, en la que además interpretaba varios números musicales al trombón y el clavicordio. Últimamente ha estado de gira con *The Suit* (2012), dirigida por Peter Brook.

Raphaël Chambouvet

Músico

El compositor y pianista Raphaël Chambouvet ha trabajado recientemente con Peter Brook y Hélène Estienne en los estrenos británico y norteamericano de *The Suit*, en el Young Vic y el BAM, antes de su gira internacional.

Compuso para el director teatral Emmanuel Meirieu la música de *Mon Traître*, una obra sobre la improbable amistad entre un antiguo miembro del IRA y un periodista francés, inspirada en los escritos de Sorj Chalandon, y estrenada en Vidy Lausanne (Suiza) en abril de 2013, comenzando una gira europea en les Bouffes du Nord en París en diciembre de ese año. Recibió críticas excelentes, Les Echos alabó su “espectacular paisaje sonoro”. Anteriormente había compuesto la música de *Les Beaux Lendemains*, la adaptación escénica del *best seller* internacional de Russel Bank *The Sweet Hereafter*. La música de Chambouvet fue descrita en Le

Monde como una “obra maestra”, y comparada con la del gran Ennio Morricone. La producción se estrenó en 2011 en Les Bouffes du Nord, yendo luego a Vidy Lausanne, y en la actualidad continúa su gira europea en 2014 aclamada por crítica y público. Como compositor para teatro, sus credenciales también incluyen la producción de *American Buffalo* de Emmanuel Meirieu, y el *Venus/Mars* de Rikki Henry.

Chambouvet ganó la edición de 2008 de la Competición Nacional de Jazz de La Defense, uno de los premios más distinguidos en el mundo del jazz, con su trío CHK. Su álbum de debut, *Slow Motion*, se editó al año siguiente y fue descrito por el crítico Pascal Anquetil como poseedor de “grooves intensamente obsesivos, temas pegadizos, melodías contagiosas que inundan el alma con su intensa simplicidad”. A lo largo de la pasada década, Chambouvet ha actuado profusamente por toda Europa con artistas de jazz, soul y pop. Su banda de *soul* Mr Day ha editado dos álbumes *Small Fry* y *Dry up in the Sun* con el sello Favourite Records, y se han emitido en la BBC con halagos notables de DJ Gilles Peterson. Su canción *Party Party* apareció recientemente en la aclamada serie de la cadena ABC *Mr Sunshine*, protagonizada por Mathew Perry.

Sus trabajos para la pantalla incluyen numerosos cortos independientes, entre ellos la película de animación *Omertà*, que ganó el premio a la mejor música original en el Festival Internacional de Cine de Animación de Pekín Aniwow! La animación fue proyectada en Futuroscope Poitiers y emitida en Canal+ en 2012. También ha compuesto la música original de películas mudas, incluyendo *The Matinee Idol* de Frank Capra, para el Festival Lumiere de Lyon en 2011 y 2012. Chambouvet se graduó de la Academia Nacional de Lyon en 2000 con el primer premio en piano de jazz y tiene un Máster en Música aplicada a las artes visuales de la Universidad de Lyon.

Toshi Tsuchitori

Músico

Toshi Tsuchitori nació en la prefectura de Kagawa, en Japón, en 1950, y comenzó a tocar en público los tambores tradicionales japoneses a edad temprana. Desde los años 70 ha actuado internacionalmente con especialistas en la improvisación libre como Milford Graves, Steve Lacy, y Derek Baily entre otros. Empezó a colaborar con el grupo teatral de Peter Brook en 1976 y, desde entonces, ha creado la música de las producciones *Ubu*, *The Conference of the birds*, *L’Os*, *Le Mahabharata*, *The Tempest*, *The Tragedy of Hamlet*, *Eleven and Twelve*, y *Tierno Bokar*.

Ha estudiado la música tradicional de todo el mundo y durante más de una década ha investigado sobre el estrato más antiguo de la música tradicional japonesa, presentando sus resultados en conciertos. Ha editado una serie de tres grabaciones de sonidos prehistóricos japoneses tituladas *Dotaku*, *Sanukaito* y *Jomonko*. Recientemente ha investigado e interpretado música arcaica en cuevas con pinturas rupestres en Francia.

En 1988 construyó un estudio musical con el maestro en música tradicional japonesa Harue Momoyama y han trabajado juntos tanto con gente de los pueblos como con artistas de talla internacional. Recientemente, Toshi ha empezado a cantar el Enka japonés (canción popular de la era Meiji 1868-1912). Ha escrito dos libros: una autobiografía titulada *Spiral Arms* y un estudio sobre la música del Japón prehistórico, *The Sounds of Jomon*, publicado acompañado de múltiples grabaciones.

Ficha artística y técnica

The Valley of Astonishment (El valle del asombro)

Escrita y dirigida por Peter Brook y Marie-Hélène Estienne

Iluminación: Philippe Vialatte

Con: Kathryn Hunter, Marcello Magni, Jared McNeill

Músicos: Raphaël Chambouvet and Toshi Tsuchitori

Realización de los elementos escénicos y regidor: Arthur Franc

Asistente de vestuario: Alice François

Producción: C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord

Coproducción: Theatre for a New Audience, Nueva York; Les Théâtres de la Ville, Luxemburgo

Coproductores asociados: Tandem Arras Douai / Théâtre d'Arras; Théâtre du Gymnase, Marsella; Warwick Arts Center; Holland Festival, Ámsterdam; Attiki Cultural Society, Atenas; Musikfest Bremen; Théâtre Forum Meyrin, Ginebra; C.I.R.T.; Young Vic Theatre, Londres

El personaje de **Samy Costas** está inspirado en la vida de Solomon Shereshevsky, que Alexander Luria relató en su libro *The Mind of a Mnemonist*.

El personaje del mago está inspirado en René Lavand.

Agradecemos la valiosa ayuda en nuestra investigación a Franck Krawczyk, Carol Steen y los doctores Oliver Sacks, Simon Baron-Cohen, Elkhonon Goldberg y Richard Cytowic.

Nuestro agradecimiento de todo corazón a Ian Waterman y el doctor Jonathan Cole.

Gracias también a Oria Puppo, Philippe Beau, Pat Duffy, James Rutherford y Jon Adams.

Pieza estrenada en el Théâtre des Bouffes Du Nord el 29 de abril de 2014

La crítica

LE MONDE

Fabienne Darge

08.05.2014

“Un paseo cerebral y poético”

Con *The Valley of Astonishment* Peter Brook explora el cerebro humano en el Théâtre des Bouffes du Nord.

¿Era Arthur Rimbaud sinesteta? ¿Es este extraño síndrome psicológico (los que lo padecen asocian varios sentidos) lo que le hizo escribir su famoso *Negro A, blanco E, rojo I, verde U, azul O*? Peter Brook no lo dice en este bello espectáculo que presenta en el Théâtre des Bouffes du Nord, en París. El maestro británico, que acaba de cumplir 89 años, revisita, desde hace unos años, los grandes capítulos de su teatro. Con *The Valley of Astonishment* vuelve el Brook explorador del cerebro humano, en la línea de *L'homme qui...*, espectáculo legendario de principios de los 90.

Para esta obra, que marcó a muchos espectadores, Peter Brook se inspiró en un libro del gran neurólogo británico Olivier Sacks, *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*, para poner en escena, con un tono divertido, diferentes “patologías” neurológicas con las que todos podíamos reconocernos en diverso grado. En *The Valley of Astonishment* se concentra solo en este síndrome, la sinestesia, que contiene un potencial poético infinito: en su forma más común (la sinestesia grafema-color), los sujetos que la padecen “ven” las letras del alfabeto en color – es decir, como Rimbaud. En otras variantes, la música y los sonidos también pueden percibirse en color o bajo la forma de imágenes muy concretas.

Podemos ver claramente el provecho que saca el teatro, ese arte que reúne todos los sentidos, y en el que el ser humano es al mismo tiempo sujeto y objeto principal, de un punto de partida así. Y sobre todo, por supuesto, el teatro de Peter Brook, que firma un espectáculo de los que solo él sabe mostrar: de una simplicidad magistral, de una evidencia resplandeciente. Con la ayuda de su fiel colaboradora, Marie-Hélène Estienne, el director ha partido directamente de testimonios de “casos” y, sobre todo, del de una mujer sorprendente, Sammy Costas, que si hemos comprendido bien “padece” una forma de sinestesia (la que consiste en asociar números con posiciones en el espacio) que le ha permitido desarrollar una memoria prodigiosa.

Su historia es fascinante: fue despedida del periódico donde trabajaba por su exceso de dotes, por su desfase respecto a los demás. Sammy Costas se convierte en un fenómeno, tanto para los científicos que la estudian como para la sociedad, donde llega a ser estrella de un espectáculo teatral y televisado. ¿Cómo vivir con un don-hándicap que te aísla de los demás y te convierte en un monstruo de feria presentado para que el público te devore? ¿Cómo vivir con una memoria fuera de lo común? ¿Acaso no es necesario el olvido para una vida feliz – al ir liberándose el cerebro humano, como el disco duro de un ordenador, poco a poco de algunos de los datos grabados?

Todas esas preguntas y muchas más, se lanzan, con un placer infinito, en este espectáculo multisensorial donde el maestro Brook demuestra su desenvoltura, que confunde, para escribir tanto con las palabras como con el espacio, la luz, la música (interpretada por Raphaël Chambouvet y Toshi Tsuchitori) y por supuesto con sus formidable actores, Marcello Magni y Jared McNeill y, sobre todo, la muy singular Kathryn Hunter, un pequeño Charlot femenino-conmovedor por su mezcla de humanidad, ternura y agudeza.

En el escenario, al mismo nivel que los espectadores, como siempre en Brook, solo hay unas sillas y dos o tres mesitas. Pero están ustedes en el Théâtre des Bouffes du Nord, ese lugar mágico entre todos los demás, que ha conservado la belleza de las ruinas, con sus muros rojo Pompeya y su cúpula calada de una antigua mezquita. En esta caverna teatral que es en sí una metáfora del tiempo y de la memoria -y... una metáfora del cerebro humano-, este espectáculo

nos dice algo fundamental en estos tiempos que vuelven a intentar reglamentar los cuerpos y las cabezas: ningún ser humano piensa como otro.

A pesar de los avances de la neurociencia, el ser humano sigue y seguirá siendo un misterio, que sin duda nunca podrá reducirse a lo que se encuentre en su cerebro al cortarlo, diseccionarlo y analizarlo. Como muestra de forma magnífica este paseo cerebral y sensible, hay algo único que se forma en cada ser, en lo emocional, en la relación con su madre, en la infancia. ¿Acaso no volvemos sin cesar, dentro de esa extraña residencia llena de compartimentos secretos que es nuestro cerebro, a la casa de nuestra infancia? ¿Y quién lo ha mostrado mejor que un autor teatral, Chéjov, evidentemente?

Pero es otro texto, uno de los más bellos que jamás hayan salido de un cerebro humano, el comienzo de *El infierno*, de Dante, lo que sirve de hilo conductor para la marcha por este *Valley*: “En medio del camino de nuestra vida / Me encontré en un oscuro bosque / Ya que la vía recta estaba perdida”. Oscuro bosque, “valle del asombro”, o casa de la infancia, este espectáculo de Brook es la quintaesencia de su teatro, que nunca ha dejado de despertar en los espectadores paisajes imaginarios.

LE FIGARO

Armelle Heliot

01.05.2014

“Peter Brook, el aventurero del cerebro”

Con *El valle del asombro*, el maestro del Bouffes du Nord nos hace entender, con sus herramientas teatrales, los complejos misterios de la inteligencia y la razón.

Está sentado en la sala. Discreto y atento. Junto a él, su amigo de hace tantos años, Jean-Claude Carrière. Está sentado en este teatro que ya no dirige pero que ha convertido, con Micheline Rozan, en uno de los centros de creación más fértiles del mundo. Peter Brook está en su casa en el Bouffes du Nord y, en este martes de estreno, el teatro, con sus paredes hábilmente desconchadas, está abarrotado.

Un nuevo espectáculo de Peter Brook es un acontecimiento. Es uno de los pocos maestros incuestionables que queda hoy en Francia. Desde los años 60, este inglés de ojos de un azul transparente reinó en los escenarios parisinos privados e iluminó las noches del Théâtre des Nations, un festival inolvidable. Luego, en 1974, llegó el descubrimiento del Théâtre des Bouffes du Nord y el legendario *Timón de Atenas*, que dirigió para su inauguración con el joven François Marthouret como protagonista.

¿Por qué recordar todo esto al ir a hablar de *The Valley os Astonishment*? Porque este espectáculo, puro como un cristal, este espectáculo de una brevedad clara (1'10H), es resultado de un profundo conocimiento y de un saber hacer sin falla. Aquí la simplicidad es la quintaesencia de la ciencia, y utilizamos esta palabra a propósito ya que, una vez más, el director de *Mahabharata* se preocupa por ese misterioso continente que es el cerebro humano.

Odiseas inquietantes

Tras sus magníficas incursiones junto con Olivier Sacks y sobre todo con esa adaptación cautivadora de *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*, y otras odiseas inquietantes, Peter Brook ha recurrido, acompañado por Marie-Hélène Estienne, que lleva 35 años trabajando con él, a científicos muy especializados pero también a especialistas de la ilusión como el mago Philippe Beau.

¿Qué busca? Intentar hacernos entender que el *Cogito ergo sum* del amigo Descartes no siempre es fácil de experimentar y que la aprehensión de la realidad no va siempre a la par. Ver, entender, sentir, ser inteligente, ¿qué es eso? ¿De qué depende realmente? Ser o no ser. Recordar. Construirse. Dominarse. Tener conciencia de quiénes somos. Ser una persona “normal”. Tener dones. Ejercer competencias superiores. Ser un cuerpo. Tener un alma. Ser consciente. Hacerse entender. El espectáculo provoca mil y una preguntas pero como una tranquila respiración.

En el escenario de Bouffes du Nord hay algunas sillas de madera clara y dos mesitas con ruedas. En un rincón, hay colgadas unas batas blancas; aquí, los tres actores son, por turnos, médicos y pacientes. A la derecha del escenario están los músicos Raphaël Chambouvet y el maestro japonés Toshi Tsuchitori, cuyo arte y cuya ciencia de las percusiones tradicionales niponas es de las más sutiles del mundo. Son consustanciales a la representación que solo se apoya en tres actores. El italiano Marcello Magni, cofundador del Théâtre de Complicité con Simon McBurney, el americano Jared McNeill (ya aplaudido en *The suit (El traje)* de Peter Brook), y, luego, la excepcional Kathryn Hunter, de padres griegos pero de cultura anglosajona. Un milagro de mujer que recuerda, por su aparente candidez y fuerza, a la Gelsomina de *La Strada*. Es el centro del espectáculo, encarna a una mujer con una memoria prodigiosa que funciona mediante imágenes, pero una memoria tan imborrable que es sufrimiento. Un momento único. Un viaje increíble. Teatro que conmueve, hace reír, interpela, un teatro fraternal. El gran teatro.