

Théâtre Vidy-Lausanne

www.vidy.ch

Foto: Klaus Grünberg

MÚSICA-TEATRO

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

País: Suiza | Idioma: inglés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas (con intermedio)

Textos: T.S. ELIOT, MAURICE BLANCHOT, FRANZ KAFKA, SAMUEL BECKETT Idea, música y dirección: HEINER GOEBBELS Escenografía e iluminación: KLAUS GRÜNBERG Asistente de escenografía: CAROLINA ESPIRITO SANTO Vestuario: FLORENCE VON GERKAN Sonido: WILLI BOPP Asistente: WOLFRAM SANDER Con el HILLIARD ENSEMBLE: DAVID JAMES, ROGERS COVEY-CRUMP, STEVEN HARROLD y GORDON JONES -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LO IMPORTANTE ES ABRIR LOS TEXTOS, ENCONTRAR IMÁGENES QUE EXPANDAN LA VISIÓN...” - Heiner Goebbels

La intensa interpretación musical del Hilliard Ensemble -reconocido internacionalmente por su repertorio medieval y renacentista a cargo de dos tenores, un contratenor y un barítono- y la dirección del compositor Heiner Goebbels anclan esta obra sin trama lineal que sólo completa su significado al ser vista y escuchada. Un concierto en tres actos, erigidos en unidades narrativas independientes dedicadas a tres textos literarios del siglo XX: *The Lovesong of J. Alfred Prufrock* (*La canción de amor de J. Alfred Prufrock*), uno de los más famosos poemas de T.S. Eliot; *The Madness of the Day* (*La locura del día*), un diálogo de Maurice Blanchot en el que las identidades se diluyen y *Worstword Ho*, una utopía de la forma estética a cargo de Samuel Beckett. Un tema compartido y un yo anónimo construido con multitud de voces para enganchar al espectador en un no tiempo, de un no lugar, en el que transcurre una historia imposible, un viaje que nunca se emprende, una alegoría del antihéroe. La fascinación por la insistencia vocal fue el punto de partida de esta última composición de Goebbels, desarrollada con el Théâtre Vidy-Lausanne y con Klaus Grünberg, Florence von Gerkan y Willi Bopp, el mismo equipo creativo que le ha acompañado en sus más recientes piezas de música-teatro. *I went to the house but did not enter* (*Fui a la casa pero no entré*) se estrenará el 28 de agosto de 2008 en el Edinburgh International Festival, primera parada de una gira que continuará en Alemania, España, Italia y Francia.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Heiner Goebbels (Neustadt/ Weinstrasse, 1952) es compositor y director, catedrático y gerente del Instituto para las Ciencias Aplicadas de Arte Dramático de la Universidad de Justus Liebig, además de presidente de la Academia de Hesia y miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín. En su fructífera trayectoria artística ha trabajado como compositor para teatro, cine y danza, con títulos como *Eraritjaritjaka*, *Eislermaterial* o *Surrogate Cities*, obteniendo multitud de premios, entre ellos el Herald Angel Award 2004 o el Grand Prix de la Critique 2005.

El Hilliard Ensemble es, desde que comenzara su andadura en la década de los ochenta, uno de los más importantes grupos vocales de cámara. Con aproximadamente cien conciertos al año en Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá, el Hilliard ha colaborado con orquestas de la talla de la London Philharmonic Orchestra, la Munich Chamber Orchestra y la Dresden Philharmonic Orchestra. Entre sus trabajos encontramos *Officium*, *Morimur* y *Perotir and the Ars Antiqua*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de la Zarzuela
Tel. 91 524 54 00
<http://teatrodelazarzuela.mcu.es>
Días 31 de octubre y 1 de noviembre a las 20 horas.

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

Con nombre propio

Mi visión sobre los textos literarios se asienta no sólo en lo que dicen, sino en cómo lo dicen...

Heiner Goebbels. Entrevista de Stathis Gourouris en A Journal of Performance and Art

Sobre el espectáculo

Ya el mismo título de este concierto, interpretado por el internacionalmente reconocido Hilliard Ensemble, sugiere que no mucho sucederá durante la obra. Ahí mismo se esconde quizás el secreto de las piezas de música-teatro de Heiner Goebbels. A pesar (o quizás gracias a) la falta de espectáculo, sus trabajos tienen un extraordinario efecto sobre la atención del espectador. Las genuinamente intensas interpretaciones del Hilliard Ensemble -cuyas voces han sido formadas en la música de la Edad Media- están basadas en una contención que las aleja de la pompa tan característica del estilo operístico.

La fascinación por la repetición vocal es el punto de partida de esta última composición de Heiner Goebbels, desarrollada en colaboración con el Théâtre Vidy-Lausanne y con el mismo equipo creativo de sus más recientes trabajos: Klaus Grumberg, Florence von Gerkan y Willi Bopp.

I went to the house but did not enter (*Fui a la casa pero no entré*) es un concierto dividido en tres partes. Cada parte es una entidad independiente dedicada a un texto literario del siglo XX. Aunque distintos, todos estos textos comparten un tema: en todos, un anónimo "yo" se esconde detrás de multitud de voces que impiden que el lector defina con claridad todos los papeles y personajes. Su lenguaje no promete seguridad. A pesar de ofrecer muchas historias, cada texto demuestra una desconfianza en las formas narrativas lineales. El significado paradójico de la historia sólo encuentra su significado cuando, como oyentes, completamos el acto de la narración. *I went to the house but did not enter* es un viaje en el que los protagonistas son antihéroes que nunca consiguen embarcar, un "conjunto de nadies", para decirlo con Kafka.

I went to the house but did not enter visitará en 2008 -tras su estreno en agosto en el Edinburgh International Festival- el Schauspiel Frankfurt, el Festival International des Musiques d'Aujourd'hui de Estrasburgo, el Teatro Comunale di Bolzano y el Grand Théâtre de Provence. Para el año 2009 está prevista una gira por Estados Unidos, Luxemburgo y Francia.

Los textos

The Lovesong of J. Alfred Prufrock es uno de los más famosos poemas de T.S. Eliot. *La canción de amor de J. Alfred Prufrock* empieza con la mejor de las intenciones, "Vamos, entonces, tú y yo", reza uno de los versos. Sin embargo, nunca sabremos si Alfred deja su habitación en algún momento. Estas contradicciones son también los ejes del resto de los textos de la obra.

¿Quién habla en *The Madness of the Day* (*La locura del día*) de Maurice Blanchot? ¿Es un paciente, un doctor, una enfermera? ¿Se trata de una confesión o de un interrogatorio? ¿Quién es el culpable? ¿Y quién tira el vaso a la cara de quién? ¿Una historia? No, otra vez, no.

Por último, la vorágine de *Worstword Ho*, de Samuel Beckett, con sus desafíos lingüísticos, con su preciso lenguaje poético, con sus utopías de la forma estética.

En el escenario

Heiner Goebbels, compositor y director

Desde los años setenta, Heiner Goebbels (Neustadt/ Weinstrasse, Alemania, 1952) se dedica principalmente a la composición musical en cine (para Helke Sander y Dubini, entre otros), teatro (para directores de la talla de Hans Neuenfels, Claus Peymann, Matthias Langhoff y Ruth Berghaus) y *ballet* (para el Ballet de Fráncfort). También es compositor y director, catedrático y gerente del Instituto para las Ciencias Aplicadas de Arte Dramático de la Universidad de Justus Liebig, además de presidente de la Academia de Hesia y miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín. A lo largo de su carrera ha publicado unos diez trabajos discográficos.

En los años ochenta comienza a componer música para multitud de piezas y conciertos, frecuentemente basados en textos de Heiner Müller, como *Verkommenes Ufer*, *Die Befreiung des Prometheus* y *Wolokolamsker Chaussee*, entre otras.

Desde 1988, Goebbels compone música de cámara para el Ensemble Modern (*Red Run*, *Befreiung*, *La Jalousie*) y el Ensemble Intercontemporain (*Herakles 2*).

En 1993, dirige la pieza de música-teatro *Ou bien le débarquement désastreux* en París y en 1995 crea para el Theater am Turm de Fráncfort, *Die Wiederholung*. En 1994 estrena *Surrogate Cities*, una composición de noventa minutos para orquesta, encargo de la Alte Oper Frankfurt con interpretación de la Junge Deutsche Philharmonie, dirigida por Peter Rundel.

Dos años después, en 1996, por encargo de Donaueschingen, compone *Industry & Idleness*.

El espectáculo *Walden* fue creado en 1998 para la primera gira de la recién creada Ensemble Modern Orquesta. Sus proyectos para esta compañía durante los últimos quince años le han valido numerosas invitaciones a distintos teatros y festivales, llegando al público de más de treinta países.

Schwarz auf Weiß (*Negro sobre blanco*), presentada en la edición anterior del Festival de Otoño de Madrid, fue creada en 1996 para dieciocho músicos del Ensemble Modern y todavía está en el repertorio de la compañía.

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

En abril de 1998 tiene lugar el estreno en Lausana de *Max Black*, con André Wilms. Este mismo año, Goebbels, junto al Ensemble Modern, rinde tributo a Hanns Eisler con *Eislermaterial*, espectáculo que se estrena en Múnich.

En el año 2000 crea la instalación sonora *Timelos* y *Fin de Soleil* en el Centre Pompidou de París.

En 2002 ve la luz su primera ópera, *Landschaft mit Entfernten Verwandten* (*Paisaje con parientes lejanos*) y en este mismo año, en el que Goebbels celebra su cincuenta aniversario, publica su primer libro, *Komposition als Inszenierung*.

Después de *La reprise* (1999) y *Hashirigaki* (2000), Heiner Goebbels monta en el Théâtre Vidy-Lausanne, *Eraritjaritjaka*, basado en las palabras de Elias Canetti, con André Wilms y el Mondrian Quartet. Por esta pieza, este compositor y director alemán ha recibido más de seis premios europeos, como el Herald Angel Award, el Prize Opus Stage, el Grand Prix de la Critique 2005 y el Grand Prix Mira Trailovic 2005 en el XXIX Bitef Festival de Belgrado.

Además, Heiner Goebbels ha sido galardonado con más de veinticinco premios en diferentes países del mundo.

En 2007 dirige *Stifters Dinge*, también en esta edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Klaus Grünberg, escenógrafo y diseñador de iluminación

Klaus Grünberg nació en Hamburgo y estudió Escenografía con Erich Wonder en Viena. A lo largo de su carrera ha trabajado como escenógrafo y diseñador de iluminación en espectáculos de directores como Tatjana Gürbaca (*Turandot*, *Rigoletto* y *The Black Monck*), Barrie Kosky (*L'Orfeo*, *Figaro*, *Lohengrin* y *The Flying Dutchman*) y Heiner Goebbels (*Max Black*, *Hashirigaki* y *Eraritjaritjaka*, entre otros).

En la actualidad se encarga de la escenografía de *Kiss me Kate* en la Komische Oper de Berlín y de *Carmen* en la Oper Leipzig, así como de la nueva producción de Heiner Goebbels con el Hilliard Ensemble, *Stifters Dinge*, también presente en esta edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Willi Bopp, diseñador de sonido

Willi Bopp, nacido en Fráncfort en 1964, estudió Biología y Antropología. Desde 1989 es técnico de sonido en el Mousonturm de Fráncfort y desde 1990 jefe de sonido del TAT, en esta misma ciudad. A partir de 1995 se hace responsable del espacio sonoro de espectáculos de Heiner Goebbels (*Noir sur Blanc*, *La reprise*, *Max Black*, *Même soir*, *Surrogate Cities*, *Eisler Material Film*, *Hashirigaki*, *Oilfields* y *Eraritjaritjaka*), del coreógrafo Saburo Teshigawara (*I was real*, *Q"*, *White Clouds*, *Absolute Zero*, *In-Edit*, *Luminous* y *Raj Packet 1 +2*) y del percusionista y cantante David Moss (*Survival Songs* y *Cage solo Performance*), entre otros. Ha colaborado también en grandes eventos como la Expo de Hanóver (1999-2000), el Congreso de IBM, el Mundial de Fútbol (2006) y la visita del Papa a Valencia (2006).

Willi Bopp es artífice del sonido de *Stifters Dinge*, también dirigido por Heiner Goebbels y dentro de la programación del Festival de Otoño de Madrid.

Hilliard Ensemble

El Hilliard Ensemble es uno de los más importantes grupos vocales de cámara. Su estilo particular y su repertorio de música medieval y renacentista le han valido el aplauso internacional. El grupo ofrece unos cien conciertos al año en países europeos, así como en Japón, Estados Unidos y Canadá.

En la década de los ochenta grabaron una serie de discos para EMI (ahora reeditados por Virgin) que obtuvieron un gran éxito de público y crítica. En 1988 su grabación de *Passio*, de Arvo Pärt dio lugar a una fructífera relación tanto con Pärt como con la compañía ECM. También han colaborado con otros muchos músicos como Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, además de MacMillan y Elena Firsova.

En 1994 ve la luz *Officium*, trabajo que supuso la primera colaboración del grupo con el saxofonista noruego Jan Garbarek. En 1997 se estrena la película *Lilies*, para la que el Hilliard Ensemble compuso la banda sonora.

Con motivo del quinientos aniversario de la muerte de Ockeghem, lanzan su propio sello discográfico, hilliard LIVE con el que han sacado a la luz *Perotin and the Ars Antiqua*, *For Ockeghem*, *Antoine Brumel* y *Dufay*.

Han colaborado con grandes orquestas como la BBC Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra y la Philadelphia Orchestra, entre otras.

En 2001 lanzan *Morimur*, con el violinista Christoph Poppen y la soprano Monika Mauch y un año después estrenan *The Pear Tree of Niscotratus*, de Piers Hellawell, en Finlandia, con la Ostrobothnian Chamber Orchestra.

En 2004 celebran su treinta aniversario con una serie de conciertos en el Wigmore Hall y su participación en el Holland Festival y en el Edinburgh Festival.

En 2007, el grupo colabora con la Munich Chamber Orchestra en el nuevo trabajo de Erikk-Sven Tüür. Este mismo año, unen talentos con la Dresden Philharmonic Orchestra y estrenan *Nunc Dimittis*, del compositor ruso Alexander Raskatov. Este trabajo ha sido publicado por ECM.

Además de todas estas colaboraciones, el grupo continúa ofreciendo conciertos de antigua y nueva música en todo el mundo.

Más en

www.vidy.ch

www.heinergoebbels.com

www.hilliardensemble.demon.co.uk

www.klausgruenberg.de

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

Théâtre Vidy-Lausanne

Idea, música y dirección
 Escenografía e iluminación
 Vestuario
 Sonido
 Asistente
 Asistente de escenografía

HEINER GOEBBELS
 KLAUS GRÜNBERG
 FLORENCE VON GERKAN
 WILLI BOPP
 WOLFRAM SANDER
 CAROLINA ESPIRITO SANTO

Con el Hilliard Ensemble
 Contratenor
 Tenores

DAVID JAMES
 ROGERS COVEY-CRUMP
 STEVEN HARROLD
 GORDON JONES

Barítono

T.S. ELIOT
 MAURICE BLANCHOT
 FRANZ KAFKA
 SAMUEL BECKETT

Textos

Música: Heiner Goebbels © Musikverlag G. Ricordi & Co. (München)

Producción: Théâtre Vidy-Lausanne.

Coproducción: Edinburgh International Festival 2008 (Reino Unido), Schauspiel Frankfurt, (Alemania), Teatro Comunale di Bolzano/ Stadttheater Bozen (Italia), Grand Théâtre de Luxembourg (Luxemburgo), Musica, festival international des musiques d'aujourd'hui de Strasbourg (Francia) Encargo de Carolina Performing Arts, The University of North Carolina en Chapel Hill (Estados Unidos), Hopkins Center, Dartmouth College, Hanover (Estados Unidos).
 Con el apoyo de Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la culture, en la gira.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

I WENT TO THE HOUSE BUT DID NOT ENTER

Théâtre Vidy-Lausanne

The Times, 01/09/08, Donald Hutera

Heiner Goebbels, el inclasificable compositor y director alemán, es un habitual de Edimburgo desde hace más de una década. Su última pieza de teatro musical, *I went to the house but did not enter* (*Fui a la casa pero no entré*) se ha presentado aquí en estreno mundial. La obra cuenta con la interpretación de los talentos vocales del Hilliard Ensemble y se basa en cuatro textos literarios relativamente cortos del siglo XX que se presentan en una sucesión de retablos. Con esta pieza, él y sus colaboradores, incluido el diseñador Klaus Grünberg, han brindado al festival de 2008 algunos de los sonidos e imágenes más extraños y, al mismo tiempo, más potentes e indelebles. Cuatro hombres con abrigos oscuros entran en una habitación gris, tenuemente iluminada y, en silencio, comienzan a vaciarla de sus contenidos dispuestos de forma simétrica –juego de té, jarrón y flores, retratos de perros, cortinas, mesa y alfombra. Estos ladrones metódicos le dan luego la vuelta a su deconstrucción con una pequeña pero significativa modificación: los objetos que antes eran blancos son ahora negros, y viceversa. Ocasionalmente se detienen y cantan, en una especie de armonía átona, *The Love Song of J. Alfred Prufrock*. La serenidad apabullante de este episodio de cuarenta minutos es una realización casi perfecta del fracaso emocional innato de los urbanitas que transmite el poema de T.S. Eliot.

El decorado se transforma en el exterior de una vivienda de dos pisos. Es de noche. Nos encontramos ahora con un texto de Maurice Blanchot que se acerca a una confesión filosófica, con su prosa fragmentaria, ligeramente conversacional, recitada sin matices por los cuatro hombres mientras se ocupan de asuntos domésticos aparentemente ordinarios –trabajan en el ordenador o, por ejemplo, trastean en el garaje. El nivel de detalle de sus acciones se torna cada vez más siniestro a medida que sus palabras se acercan a la locura, la violencia y la paranoia. Imaginen *La ventana indiscreta* actualizada al contexto de la cultura de la vigilancia. El efecto es indudablemente kafkiano, lo que hace que la coda musical de cinco minutos basada en un texto desechado de Kafka resulte de lo más apropiado. Los hombres la interpretan fuera de la casa, como una especie de cuarteto vanguardista callejero.

El fragmento final, la extraña plegaria *Worstword Ho* de Samuel Beckett, se desarrolla en una habitación de hotel cuyas familiares comodidades se confunden en tonos rosa oscuro. Ubicar el vacío eterno de Beckett en un lugar como ése es una elección inspirada, y su brillantez se acrecienta aún más cuando los hombres instalan una pantalla portátil y contemplan unas diapositivas de unas vacaciones en parajes naturales. El aura de añoranza marchita resulta inquietante. Nos quitamos el sombrero ante Goebbels, Grünberg y la belleza inhóspita de la combinación de voces de David James, Rogers Covey-Crump, Steven Harrold y Gordon Jones.

Evening News, 29/08/08, Thom Dibbin

He aquí una experiencia de un tipo que uno nunca imaginó ni tan siquiera querer vivir. Y probablemente tampoco querrá repetirla pero, mientras dura, resulta tan extraña como para que merezca la pena haber pasado por ella.

Goebbels ha recuperado cuatro textos oscuros y compuesto otras tantas armonías para acompañarlos, interpretadas por el cuarteto masculino Hilliard Ensemble en una serie de retablos modernos recreados, a todo detalle, sobre el escenario.

El primero de esos retablos es el interior, en blanco y negro, de una casa con papel pintado estampado en gris. Cuatro hombres aparecen en escena con la actitud sombría de enterradores, empaquetan todos los objetos que se encuentran sobre la mesa, en el centro de la escena, y los meten en una caja enorme. Mientras tanto, se oye un reloj de péndulo, pero no se ve.

Antes de desempaquetar otra caja y disponer sus contenidos –prácticamente igual que antes pero con el blanco en el lugar del negro y a la inversa- cantan *The Love Song of J. Alfred Prufrock*, de T.S. Eliot. El segundo retablo es la fachada de una casa moderna. A través de las ventanas podemos ver a cuatro hombres. Hablan y cantan una historia de Maurice Blanchot titulada *La folie du jour*. A continuación se reúnen ante la casa e interpretan un fragmento de Franz Kafka.

Pocas veces se antoja Kafka tan liviano en comparación con lo que le ha precedido.

Sin embargo, los momentos realmente kafkianos llegan en el retablo final. En una habitación de hotel, cuatro hombres de negocios cantan el extrañamente rítmico *Worstword Ho*, de Samuel Beckett, con todas sus repeticiones surrealistas y formato sin sentido.

La combinación de música, textos e imágenes crea una sobrecarga sensorial, y mientras que ni la música ni la escenografía facilitan la comprensión de las palabras, sí las abre a una nueva interpretación y te deja con ganas de leerlas, las hayas leído previamente o no.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid