

Fitzroy Productions - Deborah Warner Fiona Shaw

Foto: Mike Hoban

POESÍA/TEATRO

THE WASTE LAND de T.S. Eliot

País: Reino Unido

Idioma: inglés (sin subtítulos)

Duración aproximada: 33 minutos (sin intermedio)

Dirección: DEBORAH WARNER

Intérprete: FIONA SHAW Iluminación: JEAN KALMAN

-ESTRENO EN ESPAÑA-

Desde que participaran en la *Electra* de la Royal Shakespeare Company en 1988, la directora Deborah Warner y la actriz Fiona Shaw han trabajado juntas en doce grandes producciones, incluyendo títulos como *Hedda Gabler*, *Richard II*, *Medea*, *The Good Person of Sichuan*, *Julius Caesar*, *Happy Days* (pudo verse en la edición 2007 del Festival de Otoño) y, más recientemente, *Mother Courage*.

En 1995 Warner y Shaw fundaron su compañía, Fitzroy Productions, precisamente para estrenar la versión teatral del célebre poema fundacional de T. S. Eliot, *The Waste Land* (*Tierra baldía*). La pieza, que condensa en 33 minutos la intensidad y la fragmentación de la obra maestra de Eliot, cobra vida de la mano de Fiona Shaw. Sola sobre el escenario, la actriz levanta a pulso cada verso, cada soplo de destrucción y de esperanza. En lo que la crítica ha calificado como una hazaña de la interpretación, Fiona Shaw se convierte en todas las voces de este poema que, escrito en 1922, resulta escalofriantemente moderno. *The Waste Land* estuvo de gira en Bélgica, Reino Unido, Francia, Noruega, Canadá y Estados Unidos. Tras asistir a una de las funciones, John Heilpern escribió en el New York Observer que esa noche había sido testigo de "una experiencia teatral inolvidable" y de "un logro impresionante de la más grande actriz a ambos lados del Atlántico".

Fiona Shaw se formó en la Royal Academy of Dramatic Art. A lo largo de su extensa carrera sobre las tablas (*Mother Courage and Her Children*, *The Rivals*, *Machinal*, *The Seagull* y *As you like it*, entre otras muchas interpretaciones), ha merecido multitud de premios entre los que se encuentra el Premio a la Mejor Actriz de los Críticos de Londres. En cine, se la ha podido ver en películas de cine como *La dalia negra*, *Anna Karenina*, *Harry Potter y la piedra filosofal*, *Harry Potter y el prisionero de Azkaban*, *Jane Eyre*, *Mi pie izquierdo*, *Tres hombres y una pequeña dama* y *RKO 281. La batalla por Ciudadano Kane*. Ha recibido títulos honoríficos de la National University of Ireland y del Trinity College. En el año 2000 fue nombrada Oficial de las Artes y las Letras de Francia y en el año 2006 Comandante de la Orden del Imperio Británico.

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

► Sobre la Compañía

Deborah Warner es una de las más influyentes dramaturgas inglesas. Entre sus trabajos de dirección en teatro se encuentran *The Good Person of Sichuan*, *Woyzeck*, *The Tempest*, *Hedda Gabler* -Premio Olivier a la Dirección y Producción- y *Medea*, entre otros.

Su trabajo en el mundo de la ópera abarca montajes como *Don Giovanni*, *Dido and Aeneas* y, más recientemente, *Death in Venice*, un proyecto con Ian Bostridge para la English National Opera. También ha dirigido películas de cine como *The Waste Land* y *The Last September*, ambas presentadas en el Festival de Cannes. Más recientemente, ha dirigido *Julius Caesar* en el Barbican, con Ralph Fiennes, Anton Lesser, Simon Russell Beale y Fiona Shaw, con los que estuvo en París, Madrid (Teatro Español) y Luxemburgo; *Diary of One Who Vanished* para ENO (English National Opera) en el Festival de Dublín, Bobigny, Holland Festival y el Lincoln Center en Nueva York; *St. John Passion* para ENO, *The Rape of Lucretia* para la Bayerische Opera de Múnich, *Fidelio*, y, más recientemente, *Messiah*. Para televisión ha dirigido *Hedda Gabler*, *Richard II* y *St. John Passion*. Deborah Warner es Caballero de las Artes y las Letras de Francia desde 1992 y Oficial de las Artes y las Letras desde el año 2000. En 2006 es nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español
Tel. 91 360 14 80
www.esmadrid.com/teatroespanol
4 y 5 de junio a las 20.30 y a las 22 horas.
6 de junio a las 19 y a las 20.30 horas.

THE WASTE LAND de T. S. Eliot

En el escenario

Deborah Warner, dramaturga, directora de teatro, ópera, cine y televisión

Deborah Warner es una de las más influyentes dramaturgas inglesas. Entre sus trabajos en teatro encontramos *The Good Person of Sichuan*, *Woyzeck*, *The Tempest*, *Measure for Measure*, *King Lear* y *Coriolanus* para la Kick Theatre Company; *Titus Andronicus* (Premios Laurence Olivier e Evening Standard a la dirección); *King John* y *Electra* para la Royal Shakespeare Company; *The Good Person of Sichuan*, *King Lear*, *Richard II* (Premio a la Mejor Producción Extranjera de la Crítica en Francia), *The Powerbook*, *Happy Days* y *Mother Courage and Her Children* para el National Theatre; *Hedda Gabler* para el Abbey Theatre, Dublín y el Playhouse, Londres (Premios Olivier a la Dirección y Producción); *Footfalls*, de Samuel Beckett, en el Garrick Theatre; *Coriolanus*, con Bruno Ganz, en el Festival de Salzburgo; *Une maison pupée*, en el Odeón de París; *Medea* en el Abbey Theatre, Dublín, y en el Queen's Theatre de Londres y en una gira por Estados Unidos y Broadway (Premio Evening Standard a la dirección, tres nominaciones a los Tony y dos Obies); y tres piezas de instalación: *The St Pancreas Project*, *The Tower Project (LIFT)*, y *The Angel Project* (Perth International Arts Festival y Lincoln Center Festival, Nueva York).

Su producción de *The Waste Land* con Fiona Shaw se estrenó en Bruselas. Luego fue a Dublín, París, Montreal, Toronto, Brighton, Adelaida, Bergen, Perth, Londres -en el Wilton's Music Hall (donde fue el primer espectáculo en directo desde que el teatro cerró en el siglo XIX) y el Liberty Theatre de Nueva York, donde ganó dos Premios New York Drama Desk.

Deborah Warner es artista asociada del Barbican Theatre, donde dirigió *Julius Caesar*, que estuvo de gira en París, Madrid y Luxemburgo. Su producción de *Happy Days* de Beckett, también con Fiona Shaw, viajó desde el National Theatre a París, Madrid y Epidaurus (Grecia, donde hizo historia al ser el primer texto del siglo XX interpretado en ese teatro) y luego a Washington, Nueva York, Ámsterdam, otra vez Epidaurus y Dublín.

Su trabajo en el mundo de la ópera abarca montajes como *Wozzeck* y *La voix humaine* para Opera North; *Don Giovanni* y *Fidelio* en el Glyndebourne; *Jeanne d'Arc au Bucher* para BBC Proms; *The Turn of the Screw* para la Royal Opera House (Premios Evening Standard y South Bank Show); *The Rape of Lucretia* para la Bavarian State Opera; *Dido and Aeneas*, dirigida por William Christie, para el Festival de Viena, L'Opera Comique, París y la Netherlands Opera.

Para la English National Opera ha dirigido *The Diary of One Who Vanished* (también en el National Theatre); *St. John Passion*, *Death in Venice* para la English National Opera (también en La Monnaie de Bruselas) y *Messiah*.

Sus próximos compromisos en el mundo de la ópera son *Death in Venice* para La Scala de Milán y *La Traviata* para el Festival de Viena.

Deborah Warner también ha dirigido películas de cine como *The Waste Land* y *The Last September*, ambas presentadas en el Festival de Cannes, y *Dido and Aeneas*. Para televisión ha dirigido *Hedda Gabler*, *Richard II* y *St. John Passion*.

Deborah Warner es Caballero de las Artes y las Letras de Francia desde 1992 y Oficial de las Artes y las Letras desde el año 2000. En 2006, en el 80º aniversario de la Reina Isabel II, es nombrada Comandante del Imperio Británico.

Fiona Shaw, actriz, directora

Fiona Shaw se formó en la RADA (Royal Academy of Dramatic Art).

Ha interpretado estas obras, entre otras, en el National Theatre de Londres: *Mother Courage and Her Children*, *Happy Days* (también en Nueva York y de gira internacional), *The Rivals*, *The Good Person of Sichuan* (Olivier Award a la Mejor Actriz 1990), *Machinal* (Olivier Award/ Evening Standard Award a la Mejor Actriz 1993), *Richard II*, *The Prime of Miss Jean Brodie*, *The Way of the World* y *The Powerbook*.

Sus trabajos para la Royal Shakespeare Company abarcan *As You Like it*, *Philistines*, *Les Liaisons Dangereuses*, *Mephisto*, *Hyde Park*, *The Taming of the Shrew*, *New Inn*, junto a pequeñas giras con *Much Ado About Nothing*, *The Merchant of Venice* y *Electra* (Olivier Award a la Mejor Actriz 1990).

Fiona Shaw ha actuado también en *The Seagull*, en el Festival de Edimburgo, con dirección de Peter Stein; *Medea* en Londres, París y Nueva York (Obie Award/ Evening Standard Award); *Bloody Poetry* para Foco Novo; *Mary Stuart* en el Greenwich Theatre; *As You Like It* en el Old Vic (Olivier Award a la Mejor Actriz 1990); también ha protagonizado *Hedda Gabler* y *Electra*, así como *Footfalls*, de Samuel Beckett, en el Garrick Theatre de Londres, y *Julius Caesar* en el Barbican de Londres.

Como directora ha participado en *Riders to the Sea* para la English National Opera, *Widowers' Houses* en el National Theatre y *Hamlet* en el Abbey Theatre de Dublín.

Fiona Shaw también ha trabajado para televisión (*Love Song*, *Maria's Child*, *Persuasion*, *The Seventh Stream*, entre otros).

Es Doctora Honoris Causa del Trinity College de Dublín, de la National University of Ireland, de la University of Ulster y de la Open University.

THE WASTE LAND de T. S. Eliot

Jean Kalman, experto en iluminación

Jean Kalman ha iluminado numerosas producciones en todo el mundo, trabajando con directores como Peter Brook, Richard Eyre, Robert Carsen, Pierre Audi, Peter Stein y Nicholas Hytner.

Entre las obras de teatro en las que ha trabajado se encuentran *Mother Courage and Her Children*, *The Year of Magical Thinking*, *Macbeth*, *King Lear* o *A Midsummer Night's Dream* para el National Theatre de Londres; *The Crucible*, *Romeo and Juliet* o *Julius Caesar* para la Royal Shakespeare Company; *Blasted*, *Motortown* o *Lucky Dog* en el Royal Court Theatre de Londres; *Festen* en el Almeida y el West End (Evening Standard Award a la Mejor Iluminación).

Sus trabajos en ópera incluyen, entre otros, *Castor et Pollux* y *Marco Polo* en Amsterdam; *Faust* en Nápoles; *Alcina* en La Scala de Milán; *Death in Venice* en Bélgica; *La Juive*, *Nabucco*, *The Cunning Little Vixen*, *Les Contes d'Hoffman* y *Le Nozze di Figaro* en París; *Elijah* en Japón; *Lohengrin*, *Der Rosenkavalier*, *Mary Stuart*, *Semele* y *St. John's Passion* en la English National Opera.

Jean Kalman es ganador de un Olivier Award al Mejor Diseño de Iluminación por *Richard III* en el National Theatre, premio para el que fue nominado en 1992 y 1993.

Sobre el espectáculo

Cronología de funciones de *The Waste Land*:

- Mayo de 1995: Le Théâtre du Vaudeville, Bruselas
- Octubre de 1995: Old Magazine Fort, Phoenix Park, Dublín
- Marzo de 1996: L'Amphithéâtre de Morphologie, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, París
- Abril de 1996: Gooderham and Worts Factory, Toronto y Rialto Cinema, Montreal
- Diciembre de 1996-enero de 1997: Liberty Theatre, 42nd St, Nueva York
- Mayo de 1997: Everyman Palace Theatre, Cork
- Diciembre de 1997-enero de 1998: Wilton's Music Hall, Londres
- Enero de 1998: MC93 Bobigny, París
- Marzo de 1998: Royalty Theatre, Adelaida
- Mayo de 1998: Theatre Royal, Brighton
- Mayo de 1999: Bergen International Festival, Noruega
- Enero de 2000: His Majesty's Theatre, Perth
- Diciembre de 2009-enero de 2010: Wilton's Music Hall, Londres

THE WASTE LAND de T. S. Eliot

Fitzroy Productions - Deborah Warner Fiona Shaw

Dirección	DEBORAH WARNER
Intérprete	FIONA SHAW
Diseño de Iluminación	JEAN KALMAN
Regiduría	EMMA CAMERON
Iluminación	FILIPPO DE CAPITANI

Agradecimiento especial a Valerie Eliot y a Faber and Faber.

Gracias a Frei Leysen y al Kunsten Festival des Arts de Bruselas por proporcionar las mejores condiciones para la primera presentación de este trabajo y a todos los amigos que han ayudado en el desarrollo posterior de la pieza: The Dublin Theatre Festival; Claire Bejanin/ Ariel Goldenberg - MC93 Bobigny, París; The World Stage Festival, Toronto; Le Festival de Théâtres des Ameriques, Montreal; IPA - Jedediah Wheeler y En Garde Acts Inc, Nueva York; UCC Granary Theatre, Cork; Robyn Archer y The Adelaide Festival; The Bergen International Festival; The Brighton Festival y Sean Doran y The Perth International Festival.

Una nota final de agradecimiento a todos los que formaron y forman parte del Wilton's Music Hall, Londres.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

le Madrid **festival de otoño** Comunidad de Madrid **festival de otoño** Comunidad de Madrid **festival de otoño** Comunidad de Madrid

THE WASTE LAND de T. S. Eliot

Fitzroy Productions - Deborah Warner Fiona Shaw

The New York Times, Ben Brantley, 18/11/96

Una observación informal sobre el tiempo no es la peor forma de llevar una conversación, incluso si estás solo en un oscuro y viejo escenario que parece fácil pasto de las llamas.

Las palabras parecen venir de los primeros versos de lo que podría ser el poema más influyente de su siglo. Pero mucha, mucha gente los ha citado casualmente y sin siquiera saber su fuente: "Abril es el mes más cruel..."

Entonces, cuando la gran actriz británica Fiona Shaw comienza a recitar *The Waste Land*, de T. S. Eliot, en una fascinante interpretación dirigida por Deborah Warner, podría ser una de esas mujeres tontas de otro famoso poema de Eliot (*The Love Song of J. Alfred Prufrock*) que viene y va hablando de Miguel Ángel.

Vestida sobriamente con sombras grises, con un pelo muy corto y una cara sin maquillaje, Shaw no es, no obstante, ninguna sibila fracasada. Es una cultivada cabeza hueca, que charla sin parar para llenar el silencio.

Sus ojos, sin embargo, brillan con fervor y ansiedad. Y en cuestión de segundos, sin advertencia o transición discernible, se ha convertido en otra persona, y las puertas de la conversación han sido abiertas para admitir voces de otros tiempos, otras culturas y otros estados de ánimo.

(...)

The Waste Land, el tour de época de Eliot por un mundo tembloroso entre el flujo caótico y la ordenada esterilidad, incluye referencias o citas de al menos 35 escritores diferentes (desde Ovidio, Dante y Shakespeare a cantantes populares de los años 20) y seis idiomas extranjeros, incluido el sánscrito.

(...)

El crítico Edmund Wilson, uno de los primeros y más vigorosos paladines del poema, destacó su "carácter esencialmente dramático". Es más, hay una emoción cruda bajo las capas de trabajo académico que a menudo es mucho más conmovedor que las obras afectadas de Eliot.

Por todo ello, *The Waste Land* no es la clase de obra para saltar espontáneamente de la página al escenario. Hacerlo como un sencillo recitado es invitar a los bostezos. Representarlo como un espectáculo apocalíptico multimedia es exponerse al ridículo. Y presentarlo como la exposición de una sola mujer sobre lo que es efectivamente toda la civilización occidental, como han elegido Shaw y Warner, parece descaradamente desmedido.

De todas formas, el teatro que realmente sobrecoge no puede existir sin al menos un toque de desmesura. Y estas dos mujeres, cuya colaboración incluye una producción de *Richard II* de Shakespeare con Shaw en el papel principal, no tienen miedo de convertirse en el hazmerreír. Puedes entrar en el teatro pensando que adaptar *The Waste Land* parece demasiado pretencioso; es probable que te vayas con la sensación de que era algo perfectamente natural.

Lo más impresionante del poema cuando apareció en 1922 fue su falta de puentes convencionales entre sus elementos dispares, tanto culturales como emocionales. El *Ulyses* de James Joyce, en comparación, parecía lógico en su fluir de conciencia.

Es un testamento a la originalidad imperecedera de la obra sobre cuyo tono dominante y significado los académicos continúan discutiendo. ¿Era un *cri de coeur* muy personal de un hombre en plena crisis nerviosa o un retrato deliberadamente distante de un mundo arrancado de su eje?

¿Fue una acusación de impulsos apasionados que perturbaron el frío control, o viceversa? (...)

Como cualquier otra obra de arte, *The Waste Land* no puede ser destilada en ninguna respuesta fácil. Shaw y Warner son de la opinión de respetar su ambigüedad. Eso no significa, sin embargo, que esta producción sea turbia o confusa.

Cada uno de los muchos elementos del poema ha recibido afilada e inmediata vida. Shaw es igualmente convincente como idiota, adivina mercenaria y trío de dioses hindúes; como la descorazonadoramente vulnerable "chica del jacinto" de la memoria del poeta y toda la alegre población de un bar *cockney*.

(...)

Este es el guiso de sentimientos que la gente llevó a sus vidas mucho antes de que los modernistas les dijeran que lo estaban haciendo. (...) La obra dura 35 minutos. Parece que hubieran transcurrido segundos y también toda una vida.

LA CRÍTICA

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