

Foto: Toni Roura

TALA, de Thomas Bernhard

Juan Navarro y Gonzalo Cunill

www.juan-navarro.es

TEATRO

País: España (Cataluña) | Idioma: Español | Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2011

Creación y dirección: JUAN NAVARRO Creación e interpretación: GONZALO CUNILL Traducción: MIGUEL SÁENZ Adaptación de la novela: ANTONIO FERNÁNDEZ LERA y GONZALO CUNILL Diseño de iluminación y dirección técnica: FERDY ESPARZA Audiovisuales: TONI ROURA Producción ejecutiva: ETERI PRODUCCIÓ I GESTIÓ Subvencionado por: FESTIVAL TEMPORADA ALTA DE GIRONA 2011 y CONCA Con la colaboración de: ANTIC TEATRE y L'ANIMAL A LA ESQUENA

ESTRENO EN MADRID

"El paso del tiempo no ha disminuido ni un ápice la vigencia de esta *Tala* de Thomas Bernhard devastadora: y es que la reflexión sobre el fracaso, la autocrítica y la incapacidad humana para solucionar sus problemas es, hoy más que nunca, del todo necesaria". MARTA PALLARÉS, DIARI DE GIRONA (19/10/2011).

Juan Navarro es, sin duda, una de las figuras más interesantes de nuestro teatro contemporáneo patrio. Colaborador habitual de Rodrigo García –ha formado parte del elenco de La Carnicería Teatro durante los últimos diez años–, el actor, músico, *performer* y director se atreve ahora con una de las más afamadas novelas de Thomas Bernhard, *Tala*, que él adapta fielmente bajo el prisma de ese lenguaje personal y performativo que hasta la fecha tanto le ha caracterizado y que en todo momento busca conectar con el poder catártico del hecho teatral. Junto a él trabaja el creador e intérprete Gonzalo Cunill, que pone todo su buen hacer en el asador para interpretar un monólogo absolutamente fiel al texto original del autor.

"Te encuentras con el pasado después de veinte años,
y el pasado se convierte en una pesadilla presente,
una trampa mortal
donde el artificio, la mentira, la muerte, la amistad,
se transforman en disfraces de alta cultura.
Cinco horas de banquete fúnebre.
En la tumba del arte y de la vida,
Bernhard echa paladas de tierra hasta enterrarse a él mismo más que a nadie.

Las palabras le salvan,
siempre le han salvado.
Y aunque a veces da la impresión al escucharlo
de que a la raza humana no la salva nadie,
en la aceptación de lo inevitable,
Bernhard nos invita a vislumbrar una posible redención.
Quizás por no haber nacido en la Estiria,
donde son especialmente aficionados al suicidio". JUAN NAVARRO

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

Juan Navarro y Gonzalo Cunill comparten una mirada común sobre el modo de entender la escena. Ambos se han forjado un nombre propio y singular dentro del panorama del teatro europeo contemporáneo desde sus primeras andanzas en la década de 1990. Los artistas se encuentran por primera vez en Madrid en el año 2001, tras una representación de *La historia de Ronald, el payaso de McDonald's*, obra firmada por La Carnicería Teatro, en la que Navarro participaba. Este primer acercamiento entre ambos desemboca en una larga relación de amistad y colaboración constante sobre las tablas. Su primer trabajo de creación colectiva, titulado *Fiestas populares*, vio la luz en 2005 en el Mercat de les Flors de Barcelona. Paralelamente, Navarro y Cunill continúan coincidiendo en proyectos con directores como Rodrigo García, el último de todos ellos, *Gòlgota Picnic*, estrenado en el Centro Dramático Nacional en enero de 2011. Juan Navarro ha trabajado con grandes nombres de la escena como Roger Bernat y General Eléctrica, Sara Molina, Anita Saij y Dance lab de Copenhagen o La Fura dels Baus. Paralelamente, colabora con la Carnicería Teatro entre 2001 y 2011, en espectáculos como *Muerte y reencarnación en un cowboy* (2009) –presentado en el Festival de Otoño en primavera en 2010–, entre otros. Como director escénico, ha sido responsable de piezas como *Agrio Beso*, *Nancy Spungen*, *Dark Figurantes*, *Baby* o *Miedo al silencio*. Por su parte, el argentino Gonzalo Cunill ha participado en decenas de producciones teatrales, entre ellas, *Madre Coraje y sus hijos*, de Bertolt Brecht y *Cruel y tierno*, dirigida por Javier Yagüe. Sobre las tablas, ha trabajado con directores de la talla de Jan Lauwers, Rodrigo García, Joan Ollé, Carlota Subirós, Carlos Marquerie, Antonio Fernández Lera o Gerardo Vera.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared
Del 23 al 27 de mayo a las 21 horas

TALA, de Thomas Bernhard

Foto: Toni Roura

Con nombre propio

Curioso título el de *Tala*, que hace referencia a la tala de artistas. Y esto no solo en sentido metafórico sino también en el literal. Artistas comprados-talados por el Estado-sociedad. Una cena “artística” después de un entierro. Una cena “artística” en honor de un actor “vivo y reconocido”, como continuación de un entierro de una actriz muerta y fracasada. Joana.

En *Tala*, aunque toda la acción se localiza desde y alrededor de un sillón de orejas donde hay un hombre sentado que recuerda y piensa en voz alta, se convocan otros espacios: calles, “La mano de hierro”, antiguos pisos de los Auersberger, la actual casa de los Auersberger. Ese sillón de orejas es un punto de observación presente e histórico desde el que se desmiembra, se radiografía, se padece la sociedad vienesa, la sociedad en general, las apariencias que esas sociedades imponen hasta el punto de transformar lo humano en mera máscara, carne muerta como esa lucioperca servida en la madrugada, que inevitablemente ya estará echada a perder.

La suicida Joana. El entierro. La espera. Las alusiones a *El pato salvaje* como paradigma del “gran teatro”. La cena. La huida. Para escribir “enseguida e inmediatamente sobre esa cena artística de la Gentsgasse, inmediatamente, pensaba, enseguida una y otra vez, corriendo por el centro de la ciudad, enseguida e inmediatamente y enseguida y enseguida, antes de que sea demasiado tarde”.

JUAN NAVARRO
Director

Sobre el escenario

JUAN NAVARRO
Creación y dirección

Actor

Entre 2001 y 2011 trabaja con La Carnicería Teatro, con dirección de Rodrigo García, en los siguientes espectáculos teatrales: *A veces me siento tan cansado que hago estas cosas* (Festival de Sitges, 2000); *La historia de Ronald, el payaso de McDonald's* (Citemor, Portugal 2002); *Agamenon* (Gibelina, Sicilia 2003); 2186 (Festival Drodessera, Italia 2007); *Muerte y reencarnación en un cowboy* (TNB, Teatro Nacional de Bretaña, Francia, 2009) y *Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz* (Centro Dramático Nacional, Madrid, 2011).

Con Marta Galán interpreta: *Protégeme, Instrúyeme* (Teatre Lliure, 2008). Con General Electrica (bajo la dirección Roger Bernat) actúa en: *Flors* (Festival Grec 2000); *Que algú em tapi la boca* (Teatre Nacional de Catalunya 2001); *Trilogia 70* (Festival Grec 2001); *Bona gent* (Mercat de les Flors 2003); *Bones intencions* (Teatre Lliure 2003); *La La La La La* (Teatre Lliure y Mercat de les Flors 2004). En el Teatro Romea estrena: *Bodas de sangre* (del director Ferrán Madico 2001). Con La Fura dels Baus ha trabajado en los espectáculos: *Suz o Suz* (1990); *Tier Mon* (1990); *Noun* (1991); *Manes* (1996, dirección de actores) y *Ombra* (1998). En el Centro Andaluz de Teatro ha participado en: *Fausto*, con dirección de Sara Molina. Ha trabajado también con el Dance Lab de Copenhague, con la directora Anita Saij,

en los espectáculos *Edipo Rey* (1995) e *Inferno* (1996).

Dirección escénica

Navarro es responsable de: *Radio Carburante* (Producción Teatro para un Instante 1994); *Miedo al silencio* (Strassenbahndepot de Berlín, 1996); *Fiestas populares* (Mercat de les Flors 2005); *Agrio beso* (Sala Apolo, Barcelona 2007); *Hobby* (Festival Mapa, Gerona 2007); *El impossible* (Fanc Festival, Gerona 2008); *Dark figurantes* (proyecto, La Corporació, Nau Ivanov, Barcelona 2009); *Baby* (Teatro Luis Peraza, Caracas, Venezuela 2010). *Nancy Spungen, no solo quiero que me odien* (Teatre Antic, Barcelona 2011).

Cine y televisión

Ha participado en los largometrajes: *Go for Gold* (dir. Lucian Segura, prod. Wim Wenders, 1996); *Remake* (dir. Roger Gual, 2006); *Pretextos* (dir. Silvia Munt, 2007); *Rivales* (dir. Fernando Colomo, 2007); *El truco del manco* (dir. Santiago Zannou, 2008). Cortometrajes: *180º* (dir. Alfonso Gil); *Sueño líquido* (dir. Rafael Navarro); *Jan und Mark* (dir. Reinhard Günzler); *Por estar contigo* (dir. Teresa Marcos); *Hay motivo* (dir. Isabel Coixet). Ha trabajado además en las series de televisión *El cor de la ciutat* (TV3) y *Pagats per riure* (TV3) y en *spots* de publicidad realizados por Isabel Coixet.

GONZALO CUNILL
Creación e interpretación

Entre 1992 y 1997 participó, entre otros, en los siguientes espectáculos: *El hundimiento del Titanic*, de H. Magnus Shenzensberger (dirigido por Carlos Marquerie); *La tempestad* (textos de Shakespeare y Auden, bajo la dirección de Rodrigo García); *Casa sola* (texto y dirección de Antonio Fernández Lera); *Paisajes de un paseante*, de Juan Goytisolo (dirigida por Juan Muñoz); *La habitación doble*, de Charles Baudelaire, y *Los tres cerditos* (ambas bajo la batuta de Rodrigo García); *Performance slightly crouched*, de Bruce Nauman; *Dónde está la noche* (textos de Antonio Fernández Lera y dirección de Esteve Graset); *Notas de cocina* (dirigida por Rodrigo García); *Poemas de Georges Bataille* (dirigida por Elena Córdoba); *Fragments*; *El rey de los animales es idiota* (texto y dirección de Carlos Marquerie) y *120 pensamientos por minuto* (texto y dirección de Carlos Marquerie).

Desde 1997 participó durante varios años en diversas producciones de la Needcompany (Bruselas), bajo la dirección de Jan Lauwers: *The Snake Song Trilogy*, *Morning Song* y *Calígula*, de Albert Camus; y *Ein Sturm*, adaptación de *La tempestad* de Shakespeare realizada por Jan Lauwers para la Schauspielhaus de Hamburgo. Por sus trabajos actorales en *Morning Song* y *Calígula*, recibió en 1999 el galardón especial de la crítica teatral de Barcelona.

En los últimos años ha intervenido en los siguientes espectáculos teatrales: *Fräulein Julie*, proyecto de Charlotte Engelkes basado en *La señorita Julia* de August Strindberg (Schauspielhaus de Hamburgo); *El oficiante del duelo*, de Wallace Shawn (dirigido por Carlota Subirós); *Agamenón* (dirigido por Rodrigo García); *Greus questions*, de Eduardo Mendoza (dirigido por Rosa Novell); *Fedra*, de Racine (dirigido por Joan Ollé); *Noches blancas* (dirigido por Carlota Subirós); *Seis personajes en busca de autor*, de Pirandello (dirigido por Joan Ollé); *Fiestas populares*, una creación de Navarro, Cunill, Duarte y Aboal; *Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta*

(dirigido por Rodrigo García); *Cruel y tierno*, de Martin Crimp (dirigido por Javier Yagüe); *Soldados de Salamina*, de Javier Cercas (dirigido por Joan Ollé); *King*, de John Berger (dirigido por Carlota Subirós); *El perseguidor*, de Julio Cortázar (dirigido por Lurdes Barba); *Memoria del jardín*, de Antonio Fernández Lera; *Platonov*, de Anton Chéjov (dirigido por Gerardo Vera); *Madre Coraje y sus hijos*, de Bertolt Brecht (dirigido Gerardo Vera) y *Las listas*, de Julio Wallovits.

En 1995 obtuvo el Primer Premio de Teatro Breve Caja España de Valladolid como autor por su obra *Tienes derecho a permanecer en silencio*. En cine ha participado, entre otras, en las películas *La pistola de mi hermano*, de Ray Loriga; *Airbag* de Juanma Bajo Ulloa; *The Goldfish Game*, de Jan Lauwers; *Amor idiota*, de Ventura Pons; *Cargo*, de Clive Gordon; *El perfume: Story of a Murdered*, de Tom Tykwer; *La silla*, de Julio Wallowitz; *The Deal*, de Bryan Goeres; *La carta esférica*, de Imanol Uribe y *La sombra del sol*, de David Blanco. En televisión ha trabajado en las series *Diario de una abuela de verano*; *Àngels i sants*; *Cuenta atrás*; *Mà morta*; *Truca a la porta*; *El cor de la ciutat*; *El comisario*, *La señora*, *Aguila Roja* e *Hispania* (en rodaje).

MIGUEL SÁENZ
Traducción

Miguel Sáenz (Larache, 1932) es traductor. Son especialmente conocidas sus traducciones al español de Bertolt Brecht, Günter Grass y Thomas Bernhard, de quien también ha escrito una biografía. En 1981 recibió el premio Fray Luis de León por su traducción de *El rodaballo*, de Günter Grass; y en 1991, el Premio Nacional a la obra de un traductor. Es doctor en Derecho y Licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1965 y 1970 fue traductor de las Naciones Unidas en Nueva York y Viena. Después, profesor de Teoría de la Traducción en el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de Madrid. Ejerció la abogacía durante varios años. Hacia 1992 abandonó dicha profesión para dedicarse enteramente a la literatura y a la traducción. Como traductor literario se inició con la obra de Peter Handke *Carta breve para un largo adiós*. Ha traducido al español la casi totalidad de la obra de Thomas Bernhard, así como a otros autores de lengua alemana o inglesa, como Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Goethe, Franz Kafka, Henry Roth, Joseph Roth, Salman Rushdie y Arthur Schnitzler.

ANTONIO FERNÁNDEZ LERA
Adaptación de la novela

Es escritor, traductor, periodista y director de escena. Dirige la compañía Magrinyana desde 1998. Ha escrito y dirigido sus propias obras: *Plomo caliente* (1998); *Monos locos y otras crónicas* (2000); *Mátame, abrázame* (2002); *Las islas del tiempo* (2003-2004); *Memoria del jardín* (2009) y *Desde la sombra / Bufones y payasos* (2010). En 2007 dirigió, junto al actor Pepo Oliva, la obra de Rodrigo García titulada *Agamenón (Volví del supermercado y le di una paliza a mi hijo)*.

Ha estrenado además: *Delante del muro* (Espacio Cero, 1985); *Carambola* (Espacio Cero, Mike Figgis, 1987); *Proyecto Van Gogh: Entre los paisajes* (Cambaleo, 1989); *Los hombres de piedra* (dirección de Carlos Marquerie, 1990); *Paisajes y voz* (dirección de

Carlos Marquerie, 1991); *Casa sola* (poemas, con el actor Gonzalo Cunill, 1992); *Dónde está la noche* (con fragmentos de *Memoria del jardín*, *Plomo caliente* y *Libro de Macbeth*, dirección de Esteve Graset, 1994); *Escena para cien pies de fotos/Muerte de Ajax/No somos el viento* (codirigido con Elena Córdoba, 1994); *Libro de alegrías y Teorías de animales* (en el espectáculo de danza *Silencio*, de Elena Córdoba, 2005).

Ha escrito y publicado: *Cuadros escritos* (Cuadernos de Cántiga, 1983); *Cuentos melancólicos* (Cuadernos de Cántiga, 1990); *Los ojos paralelos* (Cuadernos de Cántiga, 1992) y *Las huellas del agua* (Trea, 2007). Es editor de *Pliegos de Teatro y Danza*. Fue redactor de la revista teatral *El Público* entre 1984 y 1990, editor de *Fases y Contextos*, coeditor (junto con Alfredo Buxán) de *Cuadernos de Cántiga*, traductor de la revista *Puck* (Instituto Internacional de Títeres) y director del diario *Odiel* (1983-84).

Ha traducido a autores como W. H. Auden, *El mar y el espejo* (Bartleby 2001); Stephen Berkoff (*Mesías*, Teatro de la Abadía 2000); Ken Bruen (*Maderos*, Tropismos 2005, Premios Brigada 21 y Novelpol 2005 de novela negra; *La matanza de los gitanos* (Tropismos 2006); J. M Coetzee, *La novela en África* (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, 2003; Martin Crimp, *El campo* (encargo del Centro de Artes Escénicas de Salamanca, inédita); Edward P. Jones, *El mundo conocido* (Tropismos 2004, Premio Pulitzer de Narrativa 2004); Sarah Kane, *El amor de Fedra* (Teatro Pradillo, revista «Primer Acto», 2002); Heiner Müller, *La maquinahamlet* (en colaboración con Sefa Bernet y Max Egolf, Espacio Cero, 1986); William Shakespeare, *El rey Lear* (Ediciones Trea 2003); Jim Shepard, *Proyecto X* (Tropismos 2005); Ritsaert Ten Cate (*Bailando sobre el volcán*, Encuentros de Tedatro Contemporáneo de Murcia), así como libros de ensayos de autores y artistas como Per Barclay, Geoffrey Batchen, Victor Burgin, Michael Chejov, Gregory Crewdson, Sarah Dobai, Mona Hatoum, André Lepecki, Helen Levitt, Gordon Matta-Clark, Deborah Mesa-Pelly, Jacques Rancière, James Rielly, Paul Seawright, Christopher Stewart, John Tagg, Djamel Tatah, Serge Tisseron, Guy van Bossche o Jeff Wall.

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Creación y dirección **Juan Navarro**
 Creación e interpretación **Gonzalo Cunill**
 Traducción **Miguel Sáenz**
 Adaptación de la novela **Antonio Fernández Lera y Gonzalo Cunill**

Diseño de iluminación y dirección técnica **Ferdy Esparza**
 Audiovisuales **Toni Roura**
 Producción ejecutiva **Eteri Producció i Gestió**

Tala, de **Thomas Bernhard**
 Un proyecto de **Juan Navarro y Gonzalo Cunill**
 Subvencionado por el **Festival Temporada Alta de Girona 2011 y Conca**
 Con la colaboración de **Antic Teatre y L'Animal a la Esquena**

LA CRÍTICA

DIARI DE GIRONA. Marta Pallarès. 22/10/2011

“Cortando con bisturí la propia existencia”

Omitido hay un dolor más grande que ver como alguien es destrozado en público por aquellos que le rodean: que el objeto de la crítica sea el mismo sujeto que la emite. Y Thomas Bernhard, además de ser un maestro de la literatura, también lo era en el arte -o la tortura- de la exposición y el autodesmembramiento; y es que, como recitó magistralmente Gonzalo Cunill el pasado jueves en La Planeta, el austriaco no hace pedazos tan pequeños de nadie como los hace de sí mismo.

La dramatización de la novela *Tala* se defiende con los mismos argumentos con los que se puede atacar: y es que si bien la adaptación es excepcional, y funciona perfectamente en formato de monólogo, puede hacerse excesivamente larga para los que no sean grandes amantes de la letra bernhardiana: retorcida, reiterativa, de densa forma. Pero a medida que avanza este espectáculo desnudo y descarnado (en todos los sentidos de la palabra), se hace cada vez más fácil entrar en su peculiar cadencia, acentuada (nunca mejor dicho) por el habla de Cunill: las espirales de la palabra, en boca del argentino, se convierten casi en melodía. Hipnotizan. Y como bien saben los que pudieron verlo en el Temporada Alta de 2006 con *King*, o en la gran pantalla en proyectos como *El perfume* o la reciente *Cataluña über alles*, también atrapa con su particular físico.

Enjaulado en un escenario completamente abierto, dando vueltas como un león vencido, no cuesta imaginárselo poseído por el espíritu de Bernhard, derrotado tanto por sí mismo como por un entorno que, como acaba aceptando, odia tanto como ama. Un entorno burgués y aburguesado, que confunde arte con subvención y que aspira a crear sólo como herramienta para taladrar en la pirámide alimentaria social. Interesante texto, cabe decirlo, viendo la actual política cultural de nuestro país.

Los soliloquios del protagonista, que desgrana durante una cena pretendidamente artística y donde (también pretendidamente) se recuerda la memoria de una querida amiga que acaba de suicidarse, sólo son interrumpidos por interludios de marcado carácter simbólico. Luces, sombras y sonidos recrean el ruido silencioso que sólo puede existir en la mente de un gran creador torturado por la incapacidad de escapar de lo que más le duele. Y que a la postre, no es ni su ciudad, ni sus congéneres: es él mismo. Una obra incómoda, sin duda, pero no por ello menos necesaria. Al contrario.

DIARI DE GIRONA. Marta Pallarès. 19/10/2011

“El desencanto de Bernhard vuelve a Girona con *Tala*”

“El sarcasmo incómodo, la crítica social al *stablishment* artístico de la época, la apología del suicidio y la escritura alambicada son algunos de los rasgos de la literatura de Thomas Bernhard,

y que no lo hacen apto para todos los públicos. Menos para el de Temporada Alta.

Y es que según Salvador Sunyer, director del festival y fanático confeso del austriaco, este es un autor que “siempre ha dado suerte” en el certamen. Y se espera que lo vuelva a hacer con *Tala*, que se representa mañana en La Planeta y que supone el regreso de un texto del ácido Bernhard al festival, tras la exitosa *Ritter, Dene, Voss* del año pasado.

Como explicó en rueda de prensa Gonzalo Cunill, protagonista (y único intérprete) de la obra, este es “un proyecto personal, una gran apuesta por algo que vale la pena”, que pasa por el filtro dramático la novela homónima de Bernhard. El texto se ha acortado pero “no se ha tocado ni una coma”: el resultado son cerca de dos horas dirigidas por Juan Navarro, donde Cunill se pone en la piel del narrador de *Tala*, a su vez alter ego del mismo Bernhard.

Una obra de máxima vigencia

La obra arranca a partir del suicidio de una bailarina fracasada, Joana; la burguesía vienesa se reúne en una “cena artística” que pretende recordarla, pero el protagonista de la obra queda voluntariamente al margen de las conversaciones de los invitados, empapado “por el ruido de su pensamiento en medio de la fiesta”, según Navarro. Sentado en un sillón de orejas, el hombre desgrana sus propias memorias y miserias, “empapadas de lucidez hiriente y profunda sensibilidad”.

Y es que a pesar de la ironía característica de este azote de la oficialidad vienesa simbolizada por Burgtheater, *Tala* supone “una obra atípica en el corpus literario de Bernhard”, en tanto que es la única donde “apela al sentimentalismo”, según explicó Cunill. No en vano, Joana, esta figura ausente y recordada, fue una mujer esencial en la trayectoria vital del autor.

El paso del tiempo no ha disminuido ni un ápice la vigencia de esta *Tala* devastadora: y es que la reflexión sobre el fracaso, la autocrítica y la incapacidad humana para solucionar sus problemas es, hoy más que nunca, del todo necesaria”.