

PERFORMER, PERFORMANCE STUDIES: PERSPECTIVAS

24-30 de octubre de 2011 Madrid

El proyecto del Instituto Grotowski en el marco del Programa Cultural de la Presidencia Polaca del Consejo de la UE

PERFORMER, PERFORMANCE STUDIES: PERSPECTIVAS es un proyecto multifacético de carácter internacional, preparado por el Instituto Grotowski con ayuda del Instituto Polaco en Madrid y de las importantes instituciones teatrales y centros académicos de la capital de España: el Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) de la Universidad Complutense de Madrid, la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y el Teatro de La Abadía.

Los eventos incluidos en el programa de 'Performer, Performance Studies: Perspectivas', se llevarán a cabo de forma paralela en dos corrientes: educativo-científica y cultural-artística.

Dentro de la primera se incluyen sesiones de conferencias y presentaciones de películas en los centros teatrales RESAD e ITEM (con la presencia de los profesores e investigadores de la Universidad Jagellónica, Universidad de Varsovia y de la Universidad de Wrocław).

Gracias a la colaboración con el Instituto Audiovisual Nacional, será presentada por primera vez en España la película de Małgorzata Dziewulska *Grotowski←Flaszen*, una especie de viaje cinematográfico que sigue los pasos de Jerzy Grotowski, el gran reformador del teatro del siglo XX.

A partir de la presentación de la obra y méritos de Jerzy Grotowski, el proyecto 'Performer, Performance Studies: Perspectivas' tiene la intención de incitar a la reflexión sobre las especificidades de la cultura contemporánea, que, como dicen algunos, permanece bajo el dominio del 'paradigma de la performatividad'. En el programa se intentará mostrar la obra de Grotowski desde una perspectiva diferente.

Una parte clave del programa son las representaciones teatrales, cuya realización ha sido posible gracias a la colaboración con el Teatro de La Abadía. La vertiente artística incluirá cuatro representaciones de la última parte del tríptico teatral 'Los Evangelios de la Infancia' del Teatr ZAR: el espectáculo *Anhelli. La Llamada*, apreciado y premiado por el público internacional.

Es intención de los organizadores ampliar la trayectoria artística del programa e incorporar en el mismo las actividades prácticas. El ciclo de los eventos será completado por unos excepcionales talleres, preparados especialmente para el público, que ofrecerán a los estudiantes, profesores y a los prácticos del teatro la posibilidad de colaborar estrechamente con el equipo artístico del Teatr ZAR.

Gracias a su diversidad, el programa 'Performer, Performance Studies: Perspectivas' está dirigido no sólo a los profesores e investigadores universitarios, sino también a las personas interesadas en las artes escénicas. Esta corriente de las actividades del Instituto Grotowski tiene como objetivo fortalecer su posición en el mapa cultural de Europa como un centro importante de tradición y educación cultural y un lugar de originales encuentros artísticos y culturales. La cooperación multifacética con el mundo del teatro internacional puede abrir nuevas perspectivas ante los participantes del proyecto.

PROGRAMA

24 octubre 2011 | Real Escuela Superior de Arte Dramático

Avda de Nazaret 2

Transit: Sainz de Baranda, Metro: 6, 9

10 h

Cursos:

v Prof. Leszek Kolankiewicz (Universidad de Varsovia)

Grotowski en busca de la patria: India e Haití

v prof. Mirosław Kocur (Universidad de Wrocław)

Grotowski como obra de arte

v prof. Dariusz Kosiński (Universidad Jagellónica)

Performance Studies de Jerzy Grotowski

Debate

'El Príncipe Constante' (Teatro de 13 Filas, Wrocław 1965). El drama de Calderón en la versión polaca, dirigida por Jerzy Grotowski.

Curso de la profesora Beata Baczyńska (Universidad de Wrocław) sobre las relaciones entre el drama de Calderón, la traducción de Słowacki y la representación de Grotowski.

Debate

25 octubre 2011 | Real Escuela Superior de Arte Dramático

Avda de Nazaret 2

Transit: Sainz de Baranda, Metro: 6, 9

10 h

Proyecciones: *Hacia un teatro pobre*

Introducción: prof. Dariusz Kosiński

v *Rito sacrilegio, lleno de la brujería... Sobre el teatro de Jerzy Grotowski*

director: Krzysztof Domagalik, TVP Varsovia 1979, 60'

La película, que muestra el camino artístico de Grotowski desde la perspectiva del fin de los años 70, incluye múltiples documentos excepcionales y declaraciones de Grotowski, grabadas específicamente para este documental. Es una de las introducciones fundamentales a las obras realizadas por el Teatro Laboratorio.

✓ *Jerzy Grotowski – un intento de retrato*

director Maria Zmarz-Koczanowicz, TVP S.A./Arte 1999, 53'

Un documental, filmado poco después de la muerte de Grotowski, que contiene junto con los materiales de archivo, las declaraciones de colaboradores y amigos del artista, incluidos Ludwik Flaszen, Peter Brook, Eugenio Barba y Anatolij Wasiliew.

✓ *Carta de Opole*

director: Michael Elster, Productora de Películas Documentales y Largometrajes 1965, 30'

La única película que presenta las actividades del Teatro de 13 Filas anteriores a su reconocimiento internacional. Incluye fragmentos de la representación *La trágica historia del doctor Faust*.

✓ *Acrópolis*

realización: James McTaggart, Producción: Lewis Freedman para Public Broadcaster Laboratory, Nueva York 1969, 82'

Representación basada en el poema dramático de Stanislaw Wyspianski, puesta en escena por primera vez por el Teatro Laboratorio "de 13 Filas" el 10 de octubre de 1962; escenificación: Jerzy Grotowski, colaboración: Józef Szajna. El drama poético de Wyspianski (escrito en los años 1903 – 1904) muestra las actuaciones y escenificaciones representadas en la noche del Sábado Santo por las obras de arte de la catedral de Wawel que cobran vida.

✓ *Acting Therapy*

realización Pierre Rebotier y Jean Sejaud Cinopsis, París 1976, 58'

Documentos de los talleres teatrales conducidos por los actores del Teatro Laboratorio: Zbigniew Molik, Rena Mirecka, Stanisław Scierski y Antoni Jahołkowski.

15 h – 18 h

Talleres conducidos por los actores de Teatr ZAR (sesión a puerta cerrada)

26 octubre 2011 | Instituto del Teatro de Madrid (Universidad Complutense de Madrid)

Facultad de Filología, edificio D, 00.327
Ciudad Universitaria s/n

10 h – 13 h

Talleres conducidos por los actores del Teatr ZAR (sesión a puerta cerrada)

15 h

Presentación del Instituto Grotowski

Moderada por: prof. Dariusz Kosiński

Proyección: El estreno en España de la película *Grotowski/Flaszen* de Małgorzata Dziewulska.

realización/guión : Małgorzata Dziewulska, Instituto Audiovisual Nacional, Polonia 2010, 55'

Introducción: prof. Beata Baczyńska

GROTOWSKI/FLASZEN es un viaje cinematográfico que sigue los pasos de Jerzy Grotowski, el gran reformador del teatro del siglo XX. Ludwik Flaszen, uno de los creadores del Teatro Laboratorio, hace de guía y nos presenta el Wrocław de Grotowski. La historia de su amistad con el director, de las fascinaciones que tenían en común y de las exploraciones creativas, se entrelaza con las grabaciones de los fragmentos de espectáculos, programas de televisión, documentales y fotografías nunca publicadas hasta ahora. Todo esto permite al espectador captar el fenómeno del Teatro Laboratorio en su contexto histórico.

'La película es una especie de ensayo documental' – dice Małgorzata Dziewulska, ensayista y directora teatral, para quien **GROTOWSKI/FLASZEN** es un debut tras la cámara. – 'Contiene un mínimo de explicaciones históricas y es más bien una reflexión sobre la fuerza de las ideas de Grotowski y su significado hoy en día. He querido tocar el gran misterio sin juzgarlo y sin recurrir a fórmulas redondas'.

27, 28, 29, 30 octubre 2011 | Teatro de La Abadía

C/ Fernández de los Ríos 42

Transit: Canal y Quevedo, Metro: 2, 7

Entradas:

www.teatroabadia.com

(+34) 91 448 16 27

28, 29 octubre 2011 9 h – 14 h

Talleres conducidos por los actores del Teatr ZAR

27, 28, 29, 30 octubre 2011 20 h

Teatr ZAR *Anhelli. La Llamada*

(III parte del tríptico 'Los Evangelios de la Infancia')

Duración: 1h05

Anhelli. La Llamada es un espectáculo homenaje a Juliusz Słowacki y a su viaje a Tierra Santa desde Nápoles, a través de Alejandría, el Cairo y Damasco, durante el cual escribió el poema *Anhelli*.

El tema de 'Anhelli' es un fenómeno con el que el Teatro debe enfrentarse para proteger la esencia de su lugar en el mundo. Se trata de la integridad de nuestra vida, de nuestros cuerpos, de nosotros mismos. Es el tema de la obsesión, de hacer de nuestro interior un recipiente para la presencia de otra vida, tal vez incluso de la vida futura. Es el tema de la sobreexposición, de la angelización, de la obsesión por un ángel.

¿Cómo hacer que un ángel traspase el cuerpo humano, permitirle vivir en él por un momento? ¿En qué forma musical? ¿En qué vibración?

Vivimos en las catedrales de los cuerpos. Lo importante son las fachadas, el dorado, la posición y relación con los demás. El tema de *Anhelli* quizás se vería mejor reflejado en unas pequeñas iglesias de madera, en las que nos quedamos solos, aislados. En lugar de las catedrales – los pequeños templos de corazón, pequeñas iglesias de cuerpo. Capillas, casas de encuentros. Aquí se evoca a los espíritus de los antepasados muertos, pero al mismo tiempo el proyecto inacabado de 'Dziady' se extiende en forma de llamada a los Ángeles. Sus alas no son blancas como la nieve. Son más bien de color gris, hollinadas por el humo de las almas que están apagándose.

Una vez más hay que comprometer nuestro interior entero, toda la neumática de nuestra vida, crear un enorme espacio dentro de nosotros mismos, crear un espacio extenso y vacío, vacío como las profundidades de Siberia. Tan vacío que parece que nos engulle.

Anhelli. La Llamada es un espectáculo compuesto de las canciones recogidas durante varias expediciones del Teatro ZAR en el Oriente Próximo, tras los pasos de Juliusz Słowacki, poeta polaco del Romanticismo, quien en la primera mitad del siglo XIX viajó a Tierra Santa donde escribió un poema dedicado a los revolucionarios y prisioneros polacos condenados al exilio en Siberia.

El protagonista del poema es un joven Anhelli (Juliusz Słowacki creó este nombre basado en la palabra greca helios, que significa sol, especialmente para su poema) quien se convierte en un Elegido cuya obligación consiste en llevar a los exiliados polacos a su patria. La andadura de Anhelli por los abismos de Siberia y la magnitud de muerte y de sufrimiento de los soldados condenados a trabajos forzados parecen ser las superaciones de los siguientes círculos del infierno de Dante.

Durante su andadura lo acompaña un Ángel: su alma, por eso Anhelli se convierte en la personificación de todo que es lo más fuerte en un hombre y de la prueba más difícil.

Sólo la muerte de la mujer amada (Elenai) causa que Anhelli rechaza a su papel del Elegido y finalmente no se pone en la cabeza de los exiliados que intentan volver a su patria. Él mismo queda entre la muerte y la vida sin ser capaz de elegir uno u otro lado del mundo.

El tema del espectáculo es el fenómeno de la vasta soledad que llena el corazón de cada uno que intenta encontrar las respuestas a las preguntas sobre el sentido de la muerte.

En su esencia, el espectáculo es una composición en directo de los himnos bizantinos y de Cerdeña, de los fragmentos litúrgicos ortodoxos y de Georgia, que conducen al espectador en su viaje interior al borde de la 'inexperiencia de la muerte'. En la escena final, Anhelli que lleva sus compañeros cae repetidamente golpeado por una fuerza sobrenatural. Los cuerpos de los hombres que caen junto con él golpeando al suelo abren sus propias tumbas, en las que se encuentran esperando la respuesta final : Dios. Pero Anhelli no puede abrir su tumba; quedará para siempre en el espacio entre el cielo que cae en sus hombros y la tierra y nunca terminará su exilio interno.

Actores/ Músicos:

ANHELLI

Matej Matejka

ELLENAI / ELOE

Ditte Berkeley / Emma Bonnici

Y:

Nini Julia Bang

Przemysław Błaszczak

Alessandro Curti

Jean François Favreau

Jarosław Fret

Aleksandra Kotecka

Ewa Pasikowska

Tomasz Wierzbowski

DIRECTOR DEL PROYECTO
Jarosław Fret

ILUMINACIÓN

Bartosz Radziszewski

Coordinadora del proyecto: Magda Sadura

Colaboración: Joanna Gdowska (contacto: jgdowska@grotowski-institute.art.pl | tel.: +48 665 503 111)