

Foto: Gints Malderis

TEATRO

SONJA de Tatiana Tolstaya

País: Letonia

Idioma: ruso (con sobretítulos en español)

Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

Dirección: ALVIS HERMANIS Intérpretes: GUNDARS ABOLINS y JEVGENIJS ISAJEVS Diseñador: KRISTINE JURJANE Sonido: ANDRIS JARANS Iluminación: KRISJANIS STRAZDITS Regiduría: LINDA ZAHAROVA
-ESTRENO EN ESPAÑA-

“HABÍA UNA PERSONA Y YA NO HAY UNA PERSONA. SÓLO EL NOMBRE HA QUEDADO: SONJA.” - Tatiana Tolstaya

“El personaje creado por Tatiana Tolstaya combina grandes contrastes: feo en apariencia y muy sensible en su interior; una vida dura y un alma delicada. He confiado en un intérprete del sexo masculino para encarnar estos polos opuestos porque no se trata tanto de convertirse en una mujer como de entender a las mujeres. No pretendemos suplantar a una mujer, pretendemos crear una imagen femenina, un personaje y hablar sobre su alma. Dudo de que el alma tenga género” explica Alvis Hermanis (Riga, 1965) a propósito de *Sonja*. Este multipremiado director letón (Premio Jóvenes Directores en el Salzburger Festpiele 2003 y Premio Europa a la Nueva Realidad Teatral 2007, entre otros muchos) dirige desde 1997 el Jaunais Rigas Teatris (Nuevo Teatro de Riga), compañía que ha conquistado al público de los principales festivales europeos gracias a la originalidad de sus propuestas y la calidad exquisita de sus actores.

Al tiempo irónica, compasiva, grotesca y triste, esta pieza esboza una miniatura impresionista sobre una mujer solitaria, no demasiado guapa y un poco pesada, que un día recibe una enardecida carta de amor que cambiará su vida para siempre.

Sonja recoge la agudeza de los matices de la naturaleza humana y las observaciones precisas sobre la sociedad contemporánea presentes en la obra de la escritora rusa Tatiana Tolstaya, descendiente de León Tolstoi.

La pieza se estrenó en Riga en abril de 2006.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

El Jaunais Rigas Teatris (Nuevo Teatro de Riga) tiene unos principios simples: calidad estética, ética y profesionalidad. En la era de las producciones a gran escala esta compañía letona subraya con su repertorio una vertiente más humanista, apelando a la sencillez, las emociones, la independencia y la innovación.

Alvis Hermanis se formó como actor en el Departamento de Teatro del Conservatorio de Letonia. En sus obras juega frecuentemente con distintos conceptos, señales y símbolos de la estética postmoderna. Muchos de sus trabajos integran nuevas tecnologías y cuestionan los límites del teatro y de la realidad.

En muchas ocasiones autor, actor y escenógrafo de sus obras, sus producciones han participado en festivales de más de veinte países.

Entre las piezas que ha dirigido se encuentran *Long Life, Fire and Night, Fathers, Idiot. The Begging of the Novel*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía (Sala José Luis Alonso)

www.teatroabadia.com

12, 13 y 14 de noviembre

a las 20.30 horas

15 de noviembre a las 19 horas

SONJA de Tatiana Tolstaya

Con nombre propio

El espectáculo consigue cruzar distintos registros interpretativos: el melodrama, el hiperrealismo, el género burlesco, el mimo, el naturalismo.

Es un trabajo importante que practico con frecuencia con la *troupe* del Jaunais Rigas Teatris y que, en *Sonja*, constituye el núcleo del espíritu de la interpretación. La puesta en escena no escoge un registro en particular a costa de otros sino que pretende multiplicarlos. Esto es muy estimulante para los actores y para mí mismo. La realidad es el mejor ejemplo, son frecuentes las historias trágicas y cómicas al mismo tiempo. Es una mezcla particular. En cierto modo, soy bastante tradicional. Creo que los espectadores pueden llorar y reír al mismo tiempo. Es la lección de Chaplin y de los grandes cómicos. Una enseñanza a la que el teatro es fiel, el único arte que lo es sin lugar a dudas. Porque la escena es el espacio de lo efímero. Es por eso que el teatro es una manifestación artística tan melancólica, se ancla definitivamente en la Europa de otro tiempo, pero también puede contar historias de hoy en día.

Festival d' Avignon. Extracto de las preguntas realizadas por Antoine de Baecque en febrero de 2008.

Sobre el espectáculo

Los textos de Tatiana Tolstaya se caracterizan por una admirable sabiduría sobre la naturaleza humana acompañada de comentarios sofisticados y observaciones precisas sobre la sociedad contemporánea. Es la historia de una mujer solitaria a la que el destino gasta una broma pesada que se convierte, al mismo tiempo, en el origen de los momentos de mayor felicidad de su vida.

No demasiado agraciada y solitaria, la ingenua Sonja tiene algunos talentos: es una excelente costurera, una cocinera sobresaliente y una experta sublime en poner de los nervios a todos los que la rodean.

El día que recibe una apasionada carta de amor su corazón se inflama sin sospechar lo que se esconde tras la misiva...

El espacio y la autenticidad del entorno juegan un papel importante en la puesta en escena, así como el uso de objetos reales y antigüedades. Para los responsables del espectáculo "es muy significativo lo que las cosas y las pertenencias dicen sobre el ser humano".

En el escenario

Jaunais Rigas Teatris

El Jaunais Rigas Teatris, con sede en Riga, es un teatro de repertorio profesional que persigue satisfacer las exigencias de los espectadores contemporáneos con piezas innovadoras tanto en los contenidos como en las formas. Sus espectáculos están destinados a un público moderno, independiente y socialmente involucrado y ofrecen una visión propia sobre los clásicos, la dramaturgia letona y las obras de autores extranjeros.

En la época de las producciones a gran escala, el JRT reafirma su teatro humanista, cimentado en las emociones y la simplicidad. Un teatro que no sucumbe a las exigencias del mercado, con periodos de ensayo que pueden durar más de un año y un aforo generalmente pequeño.

El Jaunais Rigas Teatris ha presentado sus obras en Rusia, Polonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Eslovenia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Reino Unido, Croacia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, España, Suiza, Dinamarca, República Checa, Chile, Colombia, Corea, Portugal y Singapur.

Esta compañía letona ha sido invitada a multitud de festivales internacionales, entre los que se encuentran el Festival TransAmériques de Montreal, el Festival Escena Contemporánea de Madrid (donde se presentó *Long Life* -dirección de Alvis Hermanis-, un trabajo que reflexionaba sobre la vejez llevando a escena la vida de un grupo de jubilados compañeros de piso en Riga), Festival d' Avignon, festival Kontakt de Polonia, Noorderzon Festival Groningen, Bucharest Cultural Spring, Edinburgh International Festival y BITEF Festival Belgrado, entre otros muchos.

Tatiana Tolstaya, escritora

Tatiana Tolstaya nació en 1951. Proviene de una familia marcada por una rica tradición literaria (es descendiente de Alexei y León Tolstoi). Después de estudiar en la Universidad de Leningrado, se instala en Moscú donde trabajó en una editorial antes de dedicarse a la escritura en exclusividad. Como periodista, Tatiana Tolstaya ha escrito sobre literatura pero también sobre los acontecimientos actuales en Rusia. Actualmente vive y trabaja entre los Estados Unidos (donde es profesora de universidad) y Rusia. Es reconocida como una de las grandes escritoras rusas de la actualidad.

SONJA de Tatiana Tolstaya

Alvis Hermanis, director de teatro

Alvis Hermanis nació en 1965 y se formó como actor en el Departamento de Teatro del Conservatorio Nacional de Letonia. En sus espectáculos, Hermanis juega frecuentemente con distintos conceptos de la estética postmoderna, signos, símbolos e imágenes de las culturas oriental y occidental. Sus piezas son muy diferentes estéticamente pero todas ellas se caracterizan por un apurado sentido de la forma, el estilo y la época. Su teatro es una búsqueda de nuevas experiencias y nuevos límites de la realidad, incluyendo en ocasiones el uso de vídeo y audio, de proyecciones y fonogramas.

Alvis Hermanis también ha sido guionista, escenógrafo y actor en algunas de sus producciones. Sus obras han participado en festivales internacionales en Rusia, Polonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Eslovenia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Reino Unido, Croacia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, España, Suiza, Dinamarca, la República Checa, Chile, Colombia y Corea.

Ha dirigido obras en escenarios de todo el mundo como el Von Krahli Teatter de Tallin (*Šalajased pildid II y Loomav Pimedus*), la Ópera Nacional de Letonia (*Fire and Night*), el Schauspiel Frankfurt (*Das Eis. Kollektives lesen eines Buches mit Hilfe der Imagination*), el Schauspielhaus Köln (*Cologne Affairs*), el Teatro de las Naciones de Moscú (*Stories, de Shukshin*) y el Schauspielhaus Köln (*Die Geheimnisse der Kabbala*).

Actualmente es el director artístico del Jaunais Rigas Teatris, donde lidera una *troupe* permanente de veinticinco actores que interpretan tanto piezas del repertorio clásico (sobre todo de autores rusos y alemanes) como textos contemporáneos. También ha llevado a escena espectáculos inspirados en situaciones concretas de la vida como *Long Life*, su creación más conocida.

Gundars Abolins, actor

Nació en 1960 y se formó como actor en el Departamento de Teatro del Conservatorio Nacional de Letonia. Desde el año 2001 es actor del Jaunais Rigas Teatris. Antes había actuado para el Dailes Teatris (1987-2000) y para el Youth Theatre (1982-1987). Todavía siendo estudiante, Abolins interpretó obras como *La importancia de llamarse Ernesto*, de Oscar Wilde; *Sherlock Holmes*, de Arthur Conan Doyle y *Kozlovski in the Last Barrier*, de Andrejs Dripe.

Una vez graduado en el conservatorio comienza a trabajar con el director Adolf Shapiro en *The Snowcapped Mountains*, de Gunars Priede; *The Celebration of Waiting*, de Pauls Putnins y muchas otras. A finales de los noventa interpreta *Préstame un tenor*, de Ken Ludwig; *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett; *El rinoceronte*, de Eugène Ionesco; *El viento en los saucos*, de Kenneth Grahame y *Schweik*, de Jaroslav Hasek, entre otras muchas.

En el Jaunais Rigas Teatris ha trabajado en *Latvian Stories*, de Gorki; *Sonja*, de Tatiana Tolstaya, (Premio al Mejor Actor en el festival croata Medjunarodni Festival Malih Scena 2007 y en el festival polaco Kontakt 2007); *El inspector general*, de Nikolai Gogol (nominado como mejor actor de la temporada teatral 2001/ 2002) y *Un mes en el campo*, de Ivan Turgenev.

Ha trabajado con el director Alvis Hermanis en sus proyectos internacionales: *Väter* en la Schauspielhaus de Zúrich y *Das Eis. Kollektives lesen eines Buches mit Hilfe der Imagination* en Gladbec.

También ha aparecido en distintas películas *Janu nakts (Midsummer Madness)*, *Udensbumba resnajam runcim (Waterball for the Fat Tomcat)*, *Udens (Water)*, *Vecas pagastmajas misterija (Zorik in The Misteries of the Old Parish House)* y *Limuzins Jāņu nakts krāsā (Limousine the Color of Midsummer Night)*.

Desde 1964 también participa en producciones teatrales radiofónicas. Ha sido galardonado con la Orden de las Tres Estrellas por su contribución a las artes escénicas letonas.

Jevgenijs Isajevs, actor

Nació en 1983 y comenzó su carrera en el Jaunais Rigas Teatris en 2001 como técnico. Es precisamente Alvis Hermanis quien descubre sus dotes interpretativas. Desde 2004 Isajevs trabaja como actor en este teatro.

Ha interpretado papeles en *Felicidad*, de Chéjov; *Un mes en el campo*, de Ivan Turgenev; *Lyod*, de Vladimir Sorokin; *Kostja The Cartoon*, de Tim Okser y *Sonja*, de Tatiana Tolstaya.

Más en

www.jrt.lv

SONJA de Tatiana Tolstaya

Jaunais Rigas Teatris

Dirección
Interpretación

ALVIS HERMANIS
GUNDARS ABOLINS
JEVGENIJS ISAJEVS
KRISTINE JURJANE
ANDRIS JARANS
KRISJANIS STRAZDITS
LINDA ZARAHOVA

Diseñador
Sonido
Iluminación
Regiduría

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

SONJA de Tatiana Tolstaya

Jaunais Rigas Teatris

Les Inrockuptibles, 22/07/08, Hugues Le Tanneur

El apartamento recargado evoca una Europa del este directamente salida de una novela a la antigua. Vemos una cama, las mesas del comedor y la cocina, un armario de cristal sobre el que crían moho las vajillas polvorientas, un gramófono, un aparador... Golpean la puerta como para hacerla ceder. Aparecen dos buenos mozos con la cara disimulada bajo una media. Ladrones, no cabe duda. Pero de un tipo especial. Porque, mientras uno se lanza, con torpeza, sobre un bote de mermelada -¡no es fácil comer con una media sobre la cara!- el otro estudia el álbum de familia. Como si lo que trataran de robar fueran recuerdos...

Asistimos a una especie de ritual un poco especial. Uno de los dos hombres lleva, en este punto, una peluca con rulos. Travestido de mujer, ha adoptado la apariencia de quien habitó, en el pasado, el apartamento, esa Sonja de la que nos dicen "la dignidad de todas las reinas de Inglaterra confluía en sus rasgos algo equinos". Y ahí la tenemos, haciendo un pastel con el que, poco después, su compañero se embadurnará el rostro. El tiempo se desdobra entre la historia de Sonja, que cuenta uno de los personajes, y el juego de los actores, atrapados en una fascinante relación con los objetos que les rodean. Como el divertido masaje a un pollo crudo o el armario contra el que se tropieza el hombre transformado en Sonja, hasta el punto de hacer caer una maleta de la que se escapan unas muñecas que instalará con ternura sobre la cama antes de tenderse él mismo.

En su adaptación para el teatro de este relato corto de la novelista Tatiana Tolstaya, Alvis Hermanis entremezcla realismo y fantasía con un sentido del humor teñido de ternura y de melancolía. Aposamos a que no tardaremos en volver a disfrutar del trabajo de este letón, director del Nuevo Teatro de Riga. Melodramático pero también tremendamente divertido y poético, este espectáculo le debe mucho a la interpretación de sus dos excelentes actores, Gundars Abolins y Jevgenijs Isajevs.

Liberation, Maïa Bouteillet, 08/07/08

Una curiosidad, esta Sonja. Y que bien podría oler a naftalina, a juzgar por el decorado. No le falta detalle a esta reconstrucción de realismo engañoso de un interior moscovita de los años treinta: la cocina de madera, los tapetes, la vajilla cuidadosamente apilada sobre el aparador de madera oscura, la estrechez de los espacios... Hasta el reloj de péndulo que marca la duración exacta de la representación. El director letón Alvis Hermanis, del que ya habíamos tenido la oportunidad de asistir a un *Revizor* (*El revisor*) algo tibio hace unos años en la Rose des vents de Villeneuve-d'Ascq, es un obseso de la verdad en escena. Y aquí cultiva el género con todas sus consecuencias. Partiendo de los rostros y maneras de maleantes, los actores se meten en sus papeles por la fuerza. Así se adueñan de la nueva Tatiana Tolstaya. Tres cucharadas de un bote de mermelada, una mirada indiscreta al álbum de fotos y ahí están, metidos en materia. Uno de ellos agarra a su corpulento acólito para convertirle en ama de casa con rulos. Ese nacimiento del personaje, salido directamente del baúl de los recuerdos, ofrece uno de los momentos más bellos del espectáculo. "Érase una vez un ser humano...". Así arranca el texto. Ni una palabra intercambiarán los dos actores, que se instalan en dos realidades diferentes. Uno interpretará al personaje solitario de Sonja en una pantomima lenta y silenciosa en la que el otro hará de narrador. Debemos saludar la interpretación muda de Gundars Abolins, cuyos gestos resultan tan delicados como la estatura imponente.

Formado en la tradición clásica de Etienne Decroux y Marcel Marceau, Alvis Hermanis ha encontrado a un intérprete al que sus maestros no podrían ponerle tacha. Su forma de dejar suspendido cada gesto, su mirada alucinada, le dan un aire extraño: fantasma de personaje más que personaje. Lo que no es óbice para que también haya sitio para lo burlesco bajo la máscara. Y es precisamente esa dimensión burlesca la que viene, afortunadamente, a romper el naturalismo casi sofocante del espectáculo, atrapado por la nostalgia. Tras la confección de un pastel (el actor cocina de verdad), la escena de la preparación del pollo, en particular la forma enérgica con que masajea el pequeño cuerpo sin cabeza, como si fuera un fisioterapeuta tratando a su paciente, constituye un buen ejemplo de ese desahogo a través del humor. E introduce una distancia con el relato corto, bastante desgarrado, de Tolstaya. Mientras ruge la guerra, Sonja, mujer valiente y un poco inocente, se convierte en el juguete de un grupo de amigos que le hacen creer, a través de una correspondencia apasionada, que tiene un pretendiente. La broma de colegiales abre un abismo. Con el paso del tiempo, la ficción se convierte en la única realidad de Sonja. Y cuando todo se descubre, en el peor momento de la guerra, Sonja no vacila. Para ella, todo habrá existido.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

Premio Europa Nueva Realidad Teatral: Alvis Hermanis

En 2007 se concedió a Alvis Hermanis el Premio Europa Nueva Realidad Teatral. A continuación reproducimos la motivación del jurado, compuesto por representantes de la Unión de los Teatros de Europa (UTE), la Convención Teatral Europea, la Asociación Internacional de Críticos de Teatro, el Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO.

www.premio-europa.org

El fundador del Jaunais Rigas Teatris (Nuevo Teatro de Riga), Alvis Hermanis, tiene una memoria asombrosa para los objetos y los detalles de la vida cotidiana. Es uno de los pocos en apreciar una realidad que va desapareciendo; quizá a veces no le agrada, pero sí sabe apreciarla. Hermanis mira hacia el pasado con una nostalgia que contiene una vena de ironía y no intenta dar de él una imagen estilizada, sino más bien reconstruirlo. En su ya célebre puesta en escena del *Inspector general* de Gogol, una típica historia rusa se transforma en una igualmente típica historia soviética. La ves y enseguida te viene el olor de la kaša, la imagen fugaz de unas braguitas rojas que asoman por debajo de un vestido de algodón estampado de colores chillones, los rostros femeninos transformados por capas de maquillaje barato. El verdadero protagonista de éste y de otros espectáculos de Hermanis es el tiempo, un tiempo suspendido, inmóvil. Y sabemos identificar dónde se ha detenido: en nuestro recuerdo, y es muy difícil renunciar a él. Todavía no está gastado.

El director letón era un joven durante la era soviética y ha alcanzado la madurez cuando su país ha conquistado la independencia. La mirada de Hermanis sobre la URSS es a la vez interior y exterior y resulta por tanto desapegada e involucrada al mismo tiempo. Esta doble perspectiva confiere una calidad sorprendentemente estereoscópica hasta a los golpes de humor más inocentes.

También *Long life (Larga vida)*, un montaje que ha obtenido un gran éxito a nivel europeo, apela a nuestra memoria. ¿Alguna vez habéis ido a visitar a unas personas mayores que viven solas? ¿Tenéis en mente aquellos montones de objetos desgastados, acumulados en sus casas? Aunque ocupan un espacio valioso, los propietarios no consiguen tirarlos porque son la encarnación de su pasado. En la obra de Hermanis, semejantes objetos se reproducen con un cuidado meticuloso. Entre viejas fotografías, alfombras, mantas y sofás despellejados, cinco ancianos se mueven en escena, gruñen, se pelean y se quieren desde el amanecer hasta la puesta del sol. Sus papeles son interpretados por jóvenes actores, que consiguen mantener con habilidad el equilibrio entre lo real y lo grotesco.

La pasión por la autenticidad y el documento es un signo de nuestro tiempo o, por lo menos, de cómo el teatro percibe e interpreta el presente. No es casualidad que uno de los métodos más en boga en la escritura teatral sea la reproducción fiel, "palabra por palabra", de la realidad. Hermanis es un maestro de esa fidelidad, pero la suya es una fidelidad exquisitamente teatral. No hay prácticamente nadie con este perfil que pueda competir con él hoy.

Otros premiados con el mismo galardón que en los últimos años han pasado por La Abadía, también en el marco del Festival de Otoño, son Oskaras Korsunovas (que trajo un *Romeo y Julieta* que se desarrollaba en dos pizzerías) y Josef Nadj (*Petit psaume du matin*).