

MESÍAS, Aquí y ahora

José Luis Gómez

Director del Teatro de la Abadía y de la obra "Mesías"

Tras varias temporadas y sucesivos montajes, en los que la profundización en el uso de la "palabra escénica" en castellano fue la constante esencial, se trataba ahora de encontrar un texto, esta vez de algún dramaturgo extranjero, contemporáneo, con calidades poéticas que propiciaran mantener el nivel de trabajo verbal, que ocupara a todo o a la mayor parte de nuestro elenco, y que por tema, forma y posibilidades de puesta en escena, fuera capaz de motivarme y motivarnos hasta el entusiasmo.

En un momento como el actual, en el que la intolerancia hacia lo ajeno, lo extranjero, se expande hasta límites imprevistos y cuando esa misma intolerancia -en nombre de los "grandes valores"- se instaura con terrorista frecuencia, en palabras de Lorca, entre "el tirite de cuchillos y melones de dinamita"; cuando constato que las diferentes religiones son fenómenos culturales, cada uno de los cuales considera que su dios es el único y justo y cree actuar en nombre de ese dios y para su mayor gloria, me siento, más que nunca, atraído hacia una posición cuestionadora del estatus que mantienen y defienden sociedades e instituciones que se proclaman cristianas. Máxime cuando entiendo que, si Dios existe, es sólo Uno y está por encima de todas las religiones.

Es por todo esto por lo que, al encontrar un texto como el de "Mesías" de Steven Berkoff, la necesidad de ponerlo en escena deviene insoslayable, un deber de hombre de teatro comprometido con mi tiempo y mi sociedad.

"Mesías" es una revisión de la figura de Jesús y del acto fundacional del cristianismo, la Crucifixión, a la luz de las últimas investigaciones históricas y arqueológicas sobre el tema, pasadas por el tamiz de la personalísima visión del autor; uno de los más importantes de la escena europea contemporánea, y de su instinto creativo. Con un lenguaje de provocadora cotidianeidad y de altísimo nivel poético, como es habitual en Berkoff, el dramaturgo nos ofrece una propuesta coral, representada por el conjunto de los discípulos, que incorporan a su vez, cuando la acción lo requiere, a todas las multitudes del Nuevo Testamento: seguidores y perseguidores. Coro del que van surgiendo las figuras de la historia, - María, Juan el Bautista, Judas, Pilatos, Caifás, Satanás-, y del que emerge una fascinante visión de un Jesús humano, inteligente conocedor de la naturaleza humana, líder carismático, estrategia político y reformador social de gigantescas proporciones, portador de un mensaje ético cuya vigencia intrínseca es indiscutida.

Es un texto que planta cara a nuestra

conciencia, que fusiona pasado y presente interrogándonos sobre el futuro; un texto que reflexiona invitando al público a participar como testigo activo que debe confrontar aquello a lo que está asistiendo con lo que nos ha sido transmitido en términos de religión y hemos asumido de manera mecánica e inconsciente; que plantea el escandaloso desequilibrio -por lo demás constatable en la práctica real de todas las religiones- entre la trayectoria de Jesús con su extraordinario mensaje ético y la aplicación de sus principios una vez institucionalizados por las estructuras del poder.

Y lo hace desde la poesía, la vitalidad y la simultaneidad de planos de percepción, proponiendo un ritual en el que -en el espacio y la palabra-, conviven lo profano y lo sacro, lo particular y lo universal, lo abyecto y lo sublime. Un ejercicio de teatralidad pura pleno de energía, belleza y musicalidad: los textos evangélicos hechos poesía dramática. ■

"MESÍAS", DE STEVEN BERKOFF
Teatro de la Abadía
Coproducción Teatro Cuyás y
Teatro Calderón de Valladolid
Días 18, 19 y 20 de Enero

El teatro de la Abadía

Miembro de la Unión de Teatros de Europa, de la que forman parte el Piccolo Teatro de Milán, el Dramaten de Suecia y el Teatre Lliure de Barcelona, entre otros

La **Fundación Teatro** de la Abadía, con sede en la reformada iglesia de la Sagrada Familia de Madrid, se ha convertido en los últimos años en un referente inexcusable en el panorama teatral español, tanto por su renovador y atrevido concepto de gestión y explotación de su propio espacio de exhibición, como por sus brillantes niveles de producción en montajes que nunca suelen dejar indiferentes a los espectadores que acuden a su sala Juan de la Cruz. Desde hace siete años José Luis Gómez (director de "Mesías") se responsabiliza de la coordinación de este proyecto que surgió en 1995 con la producción de la obra "Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte", de Valle-Inclán.

Gómez y su equipo han dado forma a una ejemplar institución artística que, lejos de los teatros públicos existentes, del teatro comercial o las escuelas oficiales, ha tomado como eje la tradición europea de los teatros de arte, la formación continua de actores y

directores en torno a diversas formas de entrenamiento y pesquisas, conectada, a su vez, con un repertorio que enfrenta aspectos fundamentales de la tradición escénico literaria y la elucidación con los medios poéticos de la escena; de la realidad que nos toca vivir en este nuevo milenio.

Hasta la fecha, la compañía citada ha estrenado media docena de espectáculos teatrales: el ya mencionado de Valle Inclán que dirige el propio Gómez en 1995; "Castillos en el Aire", de Fermín Cabal (1995); "Entremeses", de Cervantes (1996); "Las sillas", de Eugéne Ionesco (1997); "El señor Puntillal y su criado Mati", de Brecht, y "Baraja del Rey don Pedro", de Agustín García Calvo (2000), presentada en el Cuyás la pasada temporada. Con dichos trabajos Teatro de la Abadía ha logrado numerosas distinciones como el Premio Nacional de Teatro que concede el Ministerio de Cultura, el Premio de la Crítica de Madrid y Valencia o el Ercilla a la Mejor Creación Dramática. El espacio de La Abadía se articula como un lugar en el que se manifiesta el teatro como una expresión cultural directamente vinculada con el pensamiento, la poesía y la reflexión.

Una organización horizontal del trabajo y una disciplina actoral basada en un código deontológico, propician que en el seno de dicha compañía estable se logre un óptimo grado de cohesión profesional, interrelación e intercambio de ideas, así como una flexibilidad en las respuestas y soluciones a los problemas que se plantean en las producciones. En este sentido la Abadía se adhiere a la tradición europea de los llamados Teatros del Arte. El Teatro de la Abadía, su Centro de Estudios y Creación Escénicos de la Comunidad de Madrid, es una fundación cultural participada por la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Educación y Cultura y el ayuntamiento de dicha capital, así como por una serie de personalidades públicas y artísticas que ejercen a modo de patronos civiles.

El último montaje de Teatro de la Abadía, "Mesías"; está coproducido por el Cuyás, un teatro que seguirá activando fórmulas de colaboración con compañías y otros teatros nacionales cuyos proyectos aporten renovados aires al panorama de la escena española, y contribuyan a fortalecer el espíritu y la concepción de un teatro concebido desde la esfera de lo público. ■

El talento de Steven Berkoff

El actor, autor y director judío de origen ruso nacido en Londres, Steven Berkoff es uno de los dramaturgos más provocadores y genuinos de la cultura contemporánea europea. Desde finales de los sesenta ha combinado su trabajo como actor en superproducciones cinematográficas angloamericanas con su trayectoria como renovador de la dramaturgia británica. Con dramas, siempre polémicos en forma y contenido, en los que maneja con radical desparpajo un lenguaje de altísimo y crudo nivel poético y una actuación física llevada al límite, Berkoff ha pasado revista y ha puesto al día con su propia compañía -London Theatre Group- textos emblemáticos de la cultura occidental (Kafka, Poe, Sófocles, Shakespeare...), teniendo casi siempre presente como telón de fondo su condición y su herencia de judío ruso. Sus obras y adaptaciones han sido escenificadas en diversos países e idiomas desde Japón, Alemania, Israel, Australia a América. Ha participado en numerosas películas, entre las que destacan "La naranja mecánica" y "Barry Lyndon", ambas de Stanley Kubrick. Asimismo ha publicado varios libros y ha producido distintos trabajos para la radio y la televisión. Según el propio Berkoff, "Mesías" será "la gran obra de la década".

