

CONFESIONES DE ZENO

William Kentridge nos propone un teatro multimedia a medio camino entre el naturalismo y el simbolismo

El montaje basado en la novela homónima de culto de Italo Svevo, combina marionetas, cantantes, actores, un cuarteto de cuerda y proyecciones de vídeo

Confesiones de Zeno es una pieza de teatro multimedia que combina el trabajo actoral con un cuarteto de cuerda y la manipulación de marionetas con la proyección de recursos videográficos, entre otras propuestas. Basada en la novela homónima de culto escrita en 1923 por el autor modernista italiano Italo Svevo, fue la primera novela en la que el psicoanálisis freudiano ocupó un lugar central en la trama. Esta producción internacional impulsada por la Handspring Puppet Company de la república de Sudáfrica, el Art Bureau y la Schauspiel Frankfurt, ambas de Alemania, explora los mundos del trabajo y el placer erótico, sustento de la vida de la burguesía europea moderna en los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial.

El personaje principal (el Zeno del título), recuerda los grandes momentos de indecisión e irresolución que han marcado su vida y que han situado en el lugar que les corresponde, a las relaciones no resueltas con su padre, su mujer y su amante. A través de la suave y burlesca voz de la ironía sobre uno mismo, esta pieza se formula como una elegía a una generación que estaba conformándose con los límites del autoconocimiento. La confluencia artística y el ingenio del artista, cineasta y director William Kentridge, el compositor Kevin Volans, la escritora Jane Taylor (autora de la versión escénica) y la Handspring Puppet Company, desembocan en este proyecto innovador que explora campos visuales de manera radicalmente contemporánea, al tiempo que mantiene una gran riqueza evocadora del impacto de los primeros modernistas sobre la conciencia victoriana.

Las *Confesiones de Zeno* que podremos disfrutar en el Teatro Cuyás, versión ampliada de *Zeno at 4am*, que fue representada en Bruselas, Francia y EE.UU hace dos años, cuenta con dos nuevos personajes, dos sopranos que interpretan los papeles de la mujer y la amante de Zeno. Escrita en primera persona para un actor (Dawid Minnaar), tres cantantes, un cuarteto de cuerda y marionetas, según la

escritora Jane Taylor, "la estructura del montaje sigue el dictado de un monólogo dramático con la acción enmarcada como reconstrucción, de alguna manera en la lógica de la rememoración terapéutica de un sueño. Resulta a veces teatro naturalista y otras veces un sueño simbolista". Para Taylor "el poder de la pieza recae en la interacción entre el personaje individual, el actor y los elementos antinaturalistas que invaden el mundo naturalizado de una acción burguesa".

Kevin Volans ha inventado un espacio sonoro característico y estimulante en el que se resuelven los elementos contradictorios y diferentes que abordan la subjetividad psicológica del individuo burgués. También las marionetas de Handspring, que manipulan cinco personas, añaden un movimiento naturalista con una forma surrealista.

CONSTRUIR UNA IMAGEN CINEMATOGRAFICA

La idea motriz de *Confesiones de Zeno* es la construcción de una imagen cinematográfica en directo. Un cuarteto de cuerda acompaña la acción y la proyección, como marcó la tradición en la época del cine mudo. William Kentridge, el director del concepto y la animación, así como el diseñador de las marionetas del montaje, ha ubicado una pantalla de proyección en el centro de la escena. A un lado, en ángulo oblicuo, se produce la representación de las sombras y siluetas que conforman la imagen cinematográfica. La extraña dicotomía de las rotundas imágenes proyectadas, contrasta con las delicadas y efímeras figuras de papel cortado manipuladas a mano, con sus formas y movimientos ligeros. Kentridge trabaja en Johannesburgo la animación a carboncillo, la escultura, la dirección escénica y el grabado. Sus trabajos se han exhibido en las Documentas X y XI de Kassel (Alemania), el Museo de Arte de Nueva York y la Tate Gallery de Londres.

MÚSICA AUTOCONTENIDA Y ECLÉCTICA

Mientras que la música en la primera parte del montaje se podría definir como autocontenida, en la segunda es ecléctica. Hace referencia a otras partituras que ha escrito el compositor de origen sudafricano y nacionalidad irlandesa, Kevin Volans, así como a otras fuentes de procedencias más exóticas. Las piezas y variaciones musicales proceden de étnias y tribus de orígenes remotos, como las que integran el *Cuarteto de las cuatro hermanas*, o el aria de Carla, basada rítmicamente en los pasos del baile del estilo hindú *baratha natyam*, compuesto por el renombrado coreógrafo británico Shobana Jeyasingh, lo que la convierte en una pieza vocal extremadamente compleja y virtuosa. Los cantantes del montaje son Lwazi Ncube (soprano), Pumeza Matshikiza (soprano) y Otto Maida (bajo).

TEATRO DE MARIONETAS PARA ADULTOS

Handspring Puppet Company surgió en Ciudad del Cabo en 1981 de la mano de Basil Jones y Adrian Kohler, centrandose originariamente su propuesta en obras de teatro sudafricanas para niños. *Episodes of an Easter Rising* (1985) marca el inicio de una nueva etapa de esta compañía, que acoge artística y profesionalmente a un grupo de actores, diseñadores, profesionales vinculados al teatro y técnicos que colaboran con ella de acuerdo a cada nuevo proyecto. *Starbrites* (1991) fue su primer gran éxito, tras el que se formalizó la colaboración con Kentridge, con quien producen *Woyzeck on the highveld*. Desde entonces los proyectos no han cesado, así como las técnicas de manipulación y acabados de las marionetas exhibidas en cada espectáculo en el que además incluyen elementos y soportes multimedia. *Tooth and Nail*, *The Chimpanzee Project*, y *Confessions of Zeno* son un claro ejemplo de la brillante progresión de esta compañía de prestigio internacional.

CONFESIONES DE ZENO

de Italo Svevo

Dirección: William Kentridge

Días 18 y 19 de octubre (20.30 h.)

Precios en euros	Inicial	T. Verde	T. Azul	T. Blanca
Patio de butacas	22	18	15	11
1 ^{er} Anfiteatro bajo	18	14	13	9
1 ^{er} Anfiteatro alto	15	12	10.50	7.50
2 ^{do} Anfiteatro	12	10	8	6