

C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

Foto: Pascal Victor / ArtComArt

TEATRO

11 AND 12

País: Francia | Idioma: inglés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Adaptado por MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE a partir de la obra de AMADOU HAMPATÉ BÂ Dirección: PETER BROOK Música: TOSHI TSUCHITORI Diseño de iluminación: PHILIPPE VIALATTE Vestuario: HÉLÈNE PATAROT Intérpretes: ANTONIO GIL MARTINEZ, MAKRAM J. KHOURY, TUNJI LUCAS, JARED MCNEILL, KHALIFA NATOUR, ABDOU OUOLOGUEM y MAXIMILIEN SEWERYN Asesor técnico: SIMON BOURNE Manager de la compañía: ARTHUR FRANC -ESTRENO EN ESPAÑA-

“ESTE TEMA ILUMINA VIVAMENTE UNA CUESTIÓN QUE CONCIERNE HOY AL MUNDO ENTERO: EL PODER DE LA VIOLENCIA Y LA VERDADERA ESENCIA DE LA TOLERANCIA, MÁS PODEROSA AÚN...”.- Peter Brook

11 and 12 es la historia extraordinaria del hombre extraordinario que fue Tierno Bokar (Ségou, Mali 1875 - Montluçon, Francia, 1943). Durante la primera mitad del siglo XX, en un modesto pueblo africano, este maestro sufí dedicó su vida a la contemplación de Dios y a la enseñanza de una fe moderna, abierta y singular. Su alumno más aventajado se llamaba Amadou Hampaté Bâ (Bandiagara, Mali 1900 - Abiyán, Costa de Marfil, 1991). A través del relato de Hampaté Bâ, Peter Brook nos sumerge en un continente africano sacudido por el colonialismo y las luchas intestinas. A partir de una discusión sobre el significado del número 11 en contraposición con el 12, surgen conflictos despiadados que encienden las masacres y alientan a los mártires. Tragedias que terminan por relacionar a una pequeña población en algún lugar de África con las más relevantes decisiones políticas tomadas en la Segunda Guerra Mundial.

“Para sentirnos verdaderamente implicados en una obra teatral, el espectáculo debe ser cercano a nuestra vida pero para atrapar nuestra imaginación sus elementos deben ser nuevos e inesperados. Las historias de Hampaté Bâ reúnen estas dos condiciones. No ofrecen respuestas, pero alumbran misterios”. Así se acerca Peter Brook a este espectáculo trágico y despiadadamente cómico que cuenta con un elenco en el que africanos, europeos, americanos, palestinos y japoneses se suben al escenario juntos.

En 2004, Brook presentaba en el Théâtre des Bouffes du Nord un primer espectáculo basado en la obra de Amadou Hampaté Bâ, con el título de *Tierno Bokar*. *11 and 12* se estrenó el 24 de noviembre de 2009 en París. Es una producción del Théâtre des Bouffes du Nord, Paris; barbicantbite10, London y el Instituto Grotowski, Wrocław. Presentada en asociación con William Wilkinson para Millbrook Productions Limited.

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

► Sobre la Compañía

Peter Brook (Londres, 1925) es una de las figuras más influyentes del teatro europeo contemporáneo. Desde que dirigió en 1943 su primera obra, ha llevado a escena más de setenta piezas en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company incluye *Love's Labour's Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *US* (1966), *A Midsummer Night's Dream* (1970) y *Antony and Cleopatra* (1978).

En 1971 funda el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y tres años más tarde establece su base permanente en el Théâtre des Bouffes du Nord, donde ha dirigido obras como *Timon of Athens*, *The IK*, *Conference of the Birds*, *The Mahabharata*, *The Tempest*, *Tierno Bokar*, *The Grand Inquisitor*, *Sizwe Banzi est Mort*, *Fragments*, *Warum Warum* y *Love is my Sin*. También ha dirigido óperas para el Covent Garden de Londres y el Metropolitan Opera House de Nueva York y películas como *El señor de las moscas* o el *Mahabharata*. La autobiografía de Brook, *Hilos de tiempo*, se publicó en 1998 y se unió a otros títulos como *The Empty Space* (1968), *Evoking (and Forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993), traducidos a quince idiomas.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español-
Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
13, 14, 17 y 18 de mayo a las 20.30 horas.
15 de mayo a las 18.30 y a las 21.30 horas.
16 de mayo a las 19 horas.

Con nombre propio

Tanto para cristianos como para musulmanes, Dios dio a la Humanidad, a través de sus profetas, un mandamiento claro y simple: “No matarás”. Hoy vemos que ningún pensamiento racional, ni debate inteligente, ni análisis social ha influido nunca ni puede explicar la infinita corriente de odio vertido a lo largo de la historia.

El gran escritor africano Amadou Hampaté Bâ, nacido en un pueblo tradicional africano bajo administración colonial francesa, vivió cerca de esta realidad angustiada y batalló intensamente con las cuestiones que originaba. En su libro *Tierno Bokar* dibuja vívidas experiencias procedentes de su propia vida, presentando imágenes de incontrolable pasión por la familia y las relaciones sociales y políticas. El tema de la religión y su lugar en la vida diaria está siempre presente, no para llegar a conclusiones morales sino para superar sus alarmantes contradicciones.

Estos son los temas desarrollados en *11 and 12*. 11 y 12 son dos números que en un nivel puramente teológico tienen un profundo significado oculto. En el pasado reciente estas cifras abstractas dieron lugar a enemistades, violencia y masacres.

11 and 12 también muestra la inquebrantable convicción de dos destacados personajes, Tierno Bokar y Cherif Hamallah. Ambos creen que la tolerancia es la cualidad más difícil y esencial que debe desarrollar un ser humano. Se mantienen firmes a pesar de todas las presiones y al final sacrifican sus vidas en nombre de una tolerancia suprema que puede provocar una violencia con un poder incluso mayor. De esta forma, el tema de *11 and 12* no es solo irresistiblemente fascinante como narrativa dramática, sino que está también más cerca que nunca de nuestras preocupaciones actuales.

Producida por el Barbican Centre, Les Bouffes du Nord y el Instituto Grotowski, *11 and 12* cuenta con intérpretes africanos, europeos, estadounidenses, palestinos y japoneses.

¿Cómo puede una discusión teológica sobre el significado oculto de dos números conducir de manera inexorable a la catástrofe? La historia recogida en *11 and 12* corta el aliento de todo aquel que la oye. Especialmente porque se trata de una historia real. ¿Cómo puede un grano de arena, una sarta de rezos bloquear la administración de todo un país africano?

Amadou Hampaté Bâ, el gran escritor africano, cuenta cómo en un pequeño pueblo de Mali su profesor Tierno Bokar se ve atrapado en una lucha épica contra el odio y la violencia en su propia familia, en su clan, en su gente. Una lucha fomentada por los poderes coloniales que dominan su país.

Esta adaptación lleva a escena una narrativa única en la que religión, política, comprensión y prejuicio intervienen constantemente. Es trágica y despiadadamente cómica, llena de una agudeza que nos permite profundizar en las luchas del pasado que hoy resuenan aún con más fuerza.

Peter Brook

Sobre Tierno Bokar

En la historia de la Humanidad todas las sociedades acaban entendiéndolo mal. Al principio siempre hay una fuerte ráfaga de energía. Esto crea estructuras nuevas y fuertes, pero pronto se convierten en instituciones que, lentamente, se fosilizan. Este proceso, lamentablemente, es humano. Sin embargo, un modesto y pequeño pasatiempo llamado teatro adopta un importante papel. El teatro existe para replantearse las convenciones. Cuenta con las mejores armas para romper tabúes y destruir barreras. Estas son escándalo, violencia y ridículo. Pero no hoy. Ya no. El efecto *shock* no puede seguir impresionándonos, está tan próximo a la vida diaria que se ha vuelto bastante común. Hoy nuestra necesidad urgente está en otra parte. Está en llegar a ver lo que nuestras vidas han perdido. El teatro puede transmitirnos el fugaz sabor de cualidades olvidadas hace mucho. La historia de Tierno Bokar es real. Pero, ¿quién era Tierno Bokar?

En su libro *The Sage of Bandiagara*, el gran escritor Amadou Hampaté Bâ describía la vida y enseñanza de un humilde y extraordinario hombre que fue su maestro. Su historia nos introduce en un África tradicional, animista, impregnada de Islam, agitada por el colonialismo y destrozada por luchas internas. Empezando por un mínimo desacuerdo sobre el significado del número 11 en oposición al número 12, surgen despiadados conflictos que llevan a masacres y martirios. Estos hechos trágicos dan lugar a una cadena que al final relaciona un pequeño pueblo africano con decisiones de alta política de la Segunda Guerra Mundial.

Tierno Bokar buscaba dificultades. Las necesitaba para descubrir si poseía la paciencia y fortaleza que enseñaba a otros. Un día dijo “rezo a Dios para que en el momento en que muera tenga más enemigos a los que no haya hecho nada que amigos”. Palabras terribles, si uno recuerda la soledad de sus últimos días. También dijo: “La única lucha que realmente me preocupa es la que tiene como objetivo nuestra propia debilidad. La lucha, ay, no tiene nada que ver con la guerra que muchos de los hijos de Adán libran en nombre de Dios, al que aseguran amar profundamente, pero al que no aman, porque destruyen parte de su creación”.

Este tema ilumina vivamente una cuestión que concierne hoy al mundo entero, el poder de la violencia y la verdadera esencia de la tolerancia, más poderosa aún. Para sentirnos verdaderamente implicados en una obra teatral, el espectáculo debe ser cercano a nuestras vidas, pero para atrapar nuestra imaginación sus elementos han de ser nuevos e inesperados. Las historias de Hampaté Bâ reúnen esas dos condiciones. No ofrecen respuestas, pero alumbran misterios.

Peter Brook

Sobre Hampaté Bâ

“Cuando escribo, es la palabra hablada lo que permanece en el papel...”.

“No tengo problemas, cuando las palabras fluyen, escribo, cuando dejan de fluir, paro”.

Estas palabras nos dan una idea del especial carácter de Amadou Hampaté Bâ, de su constante búsqueda tanto dentro como fuera de sí mismo, de su capacidad para escuchar y retener todo lo que ha visto y oído. Estos tesoros se convirtieron en la fuente de su escritura y lo convirtieron en uno de los grandes escritores de África Occidental.

Esto es lo que dijo a un interlocutor que un día le preguntó: “¿Qué podemos obtener de África? “La risa que habéis perdido. Quizás podríamos añadir también cierta dimensión humana que la civilización tecnológica moderna está en proceso de borrar”.

11 AND 12

Mi primer trabajo con Peter Brook fue de ayudante en *The Conference of Birds*. Durante esa época recuerdo cómo todas las semanas quedábamos con Hampaté Bâ, un hombre extraordinario que nos recibía en su apartamento de París con cariño y generosidad. Desde su sillón nos transportó al interior de África -a veces al desierto, donde su pueblo, los Peuls, permanecían sobre un pie durante horas, cantando y mirando su rebaño, a veces nos llevaba a Bandiagara, donde pasó su infancia, cerca de su maestro Tierno Bokar.

A veces nos leía un libro, sabiendo cómo contar a cada uno lo que más necesitaba escuchar. Lo recuerdo acompañándome hasta la puerta diciendo con su radiante sonrisa: "El hombre tiene una cualidad única: la capacidad de olvidar". Ante mi perplejidad, añadió: "Imagina que recuerdas con detalle todas las cosas espantosas que te han pasado y las que has hecho a otros. ¿Cómo podrías vivir?".

Todos leímos su libro *The Life and Teaching of Tierno Bokar*. Vimos una línea que venía directamente del poeta persa Attar (autor de *The Conference of the Birds*) a través de los siglos hasta Tierno Bokar. Por muy lejano que fuera en espacio y tiempo, su lenguaje, su amor por los hombres, su sed de tolerancia era la misma. La misma que la de los grandes poetas sufíes del pasado.

Pasaron los años. Hampaté Bâ ya no podía venir a París, su estado de salud impedía el viaje. Nuestro contacto con él siguió vivo a través de una mujer extraordinaria, Héléne Heckman, que, tras la muerte de Hampaté Bâ en 1991, dedicó el resto de su vida a publicar sus memorias. Tuvieron un gran éxito en Francia, lo que permitió que se le conociera más.

Ahora con *11 and 12* viaja con nosotros, siempre está presente. Una vez más, a través de las voces de los actores, se puede escuchar su voz. A través de él vivimos otra vez la historia que tan profundamente marcó su vida, la historia de dos hombres, Tierno Bokar y Cherif Hamallah, que no cedieron y que murieron por la libertad, por fidelidad a sus creencias.

Marie-Hélène Estienne

En el escenario

Peter Brook, director de teatro

Peter Brook es un clásico de la escena y un renovador nato que ha abierto las puertas a las tradiciones oriental y africana. De procedencia rusa, Peter Brook nació en Londres en 1925. Dirigió su primera obra en 1943. Desde entonces ha llevado a cabo más de setenta producciones en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company incluye *Love's Labour's Lost* (*Trabajos de amor perdidos*, 1946), *Measure for Measure* (*Medida por medida*, 1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962) –producción que marca una etapa decisiva de su trayectoria artística: la depuración del espacio escénico a los mínimos imprescindibles-, *A Midsummer Night's Dream* (*El sueño de una noche de verano*, 1970) y *Antonio and Cleopatra* (1978). En 1971 fundó el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y en 1974 inauguró su base permanente en el teatro Bouffes du Nord. Allí dirigió *Timon of Athens*, *The Ik*, *Ubu aux Bouffes*, *Conference of the Birds*, *The Cherry Orchard*, *el Mahabharata*, *Woza Albert!*, *The Tempest*, *The Man Who*, *Qui est là?*, *O! Les Beaux Jours*, *Je suis un phénomène*, *Le costume*, *The Tragedy of Hamlet*, *Far Away*, *La mort de Khrisna*, *Ta mains dans la mienne*, *The Grand Inquisitor*, *Tierno Bokar*, *Sizwe Banzi est mort* y *Fragments*. La mayoría de ellas han sido representadas tanto en inglés como en francés.

Peter Brook también ha dirigido óperas como *La Bohème*, *Boris Godunov*, *The Olympians*, *Salomé* y *Le Nozze de Figaro* en el *Covent Garden*; *Faust* y *Eugene Onegin* en el Metropolitan Opera House de Nueva York; *Impressions of Pelleas* y *La tragédie de Carmen*, en el Bouffes du Nord y *Don Giovanni* para el Festival de Aix-en-Provence.

La autobiografía de Peter Brook, *Threads of Time* (*Hilos de tiempo*), fue publicada en 1998. Otros títulos son *The Empty Space* (*El espacio vacío*, 1968) –traducida a más de quince idiomas-, *The Shifting Point* (1987), *Evoking (and forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993).

Entre sus películas se encuentran *Lord of the Flies*, *Marat/Sade*, *El rey Lear*, *Moderato Cantabile*, *el Mahabharata* y *Meetings with Remarkable Men*.

Recientemente ha sido distinguido con el Premio Internacional Ibsen por demostrar a lo largo de su obra artística la capacidad del teatro para unir a los seres humanos.

Marie-Hélène Estienne, dramaturga

Marie-Hélène Estienne ha tomado parte en muchos proyectos de teatro y cine como autora y ayudante de producción. Siendo periodista en *Le Nouvel Observateur* y *Les Nouvelles Littéraires* se convirtió en ayudante de Michel Guy, con quien trabajó en la programación del Festival d'Automne de París.

En 1974 intervino en el casting de *Timon of Athens*, de Peter Brook. Se unió a C.I.C.T. en 1977 para trabajar en *Ubu aux Bouffes*, y ha sido desde entonces ayudante de producción de todas las obras del centro.

Estienne ha sido también asistente de Brook en *La Tragédie de Carmen* y *el Mahabharata*, y colaboradora artística en *The Tempest*, *Impressions de Pelléas*, y, más recientemente, *The Tragedy of Hamlet* (2000). Esta colaboración incluye la dramaturgia para *Woza Albert!*, *The Man Who* y *Qui est là ?*.

Co-escribió con Peter Brook *Je suis un Phénomène*, presentada en el Théâtre des Bouffes du Nord (1998).

Es autora de la adaptación francesa de *Le Costume*, de Can Themba, creada en 1999 en el Théâtre des Bouffes du Nord, así como de *Far away*, de Caryl Churchill, en 2002. Junto a Jean Claude Carrière ha firmado los textos de *La Tragédie d'Hamlet* (2002) y *La Mort de Krishna*.

Ha realizado la adaptación francesa de *Ta main dans la mienne*, de Carol Rocamora, firmó en 2003 la adaptación teatral de *Le Grand Inquisiteur*, de Dostoievski, y en 2004, la de *Tierno Bokar*, a partir de textos de Amadou Hampaté Bâ. Más tarde adaptaría al francés *Sizwe Banzi is dead*, de Athol Fugard, John Kani y Winston Ntshona, que pudo verse en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid el año 2006. Marie-Hélène Estienne también ha dirigido junto a Peter Brook, *Fragments*, cinco piezas cortas de Samuel Beckett. Este espectáculo se presentó también en el Festival de Otoño en el año 2007.

11 AND 12**C.I.C.T./ Théâtre des Bouffes du Nord, Paris**

Adaptación de MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE, a partir de la obra de AMADOU HAMPATÉ BÂ

Dirección	PETER BROOK
Música	TOSHI TSUCHITORI
Diseño de iluminación	PHILIPPE VIALATTE
Vestuario	HÉLÈNE PATAROT
Intérpretes	ANTONIO GIL MARTINEZ MAKRAM J. KHOURY TUNJI LUCAS JARED MCNEILL KHALIFA NATOUR ABDOU OUOLOGUEM MAXIMILIEN SEWERYN
Asesor técnico	SIMON BOURNE
Manager de la compañía	ARTHUR FRANC

Co-encargo de C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord, Paris; barbicanbite10, London, Instituto Grotowski, Wrocław.

Presentado en asociación con William Wilkinson para Millbrook Productions Limited.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA**XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid**

11 AND 12

C.I.C.T./ Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

The Guardian, Michael Billington, 11/02/10

Para algunos el estilo es una manera compleja de decir cosas sencillas. Últimamente, para Peter Brook es una manera sencilla de decir cosas complejas. Y en esta resonante fábula africana, adaptada por Marie-Hélène Estienne a partir del trabajo de Amadou Hampaté Bâ, ves al mejor Brook. Es una obra de calma, tranquilidad, teatro meditativo que nunca levanta la voz, pero que trata profundas cuestiones espirituales y políticas.

La historia se sitúa en el África Occidental colonizada por Francia en los años 30. En su corazón late una amarga disputa doctrinal de la comunidad sufi sobre si una oración en particular debería repetirse 11 ó 12 veces. Se trata de una discusión provocada por la intervencionista Francia que lleva a una feroz división tribal y a un violento baño de sangre. Y cuando el líder espiritual Tierno Bokar intenta resolver la cuestión poniéndose del lado del opositor Chérif Hamallah, es condenado al ostracismo por su familia y seguidores, y abandonado a una muerte solitaria.

Aunque ambientada en Mali hace 80 años, la historia está llena de resonancias contemporáneas. Muestra lo que pasa cuando la religión no consigue albergar discrepancias en la búsqueda de la verdad. También muestra la devastación, tan de actualidad, causada por los poderes europeos incapaces de comprender y que imponen sus valores a los demás: hay humor amargo en la escena en la que los franceses enseñan a los africanos canciones patrióticas galas o interrogan al líder sufi como si fuera un político subversivo. Pero, en el fondo, el espectáculo no es rencoroso ni amargo. Trata sobre las limitaciones y la necesidad de tolerancia, y llega a una resolución conmovedora cuando Tierno Bokar "se encamina hacia la muerte como si se tratara de un festín".

Lo que más he admirado ha sido la sencilla belleza de la puesta en escena de Brook. (...) Lo que ves en el escenario es la destilación de un mundo particular lograda con pura artesanía. Los siete actores del elenco cambian de papel con consumada facilidad. Hay que destacar a Makram J. Khoury, que confiere a Tierno Bokar una tranquila y carismática humanidad. En un momento le dice a Jared McNeill mientras le interroga: "Existe mi verdad, su verdad y la verdad". Y eso lleva al corazón de este sabio espectáculo, que sugiere que la humanidad solo sobrevivirá a través del sincero reconocimiento de las diferencias.

Le Figaro, Armelle Héliot, 01/12/09

(...) Con el tiempo, Peter Brook depura aún más su trabajo y consigue una impresionante simplicidad. Un trozo de tela sujetado por dos actores, otro sentado de perfil entre los pliegues y de repente surge el viajero, una piragua y el río... Es una de las desconcertantes imágenes de esta historia contada por un músico, el delicado Toshi Tsuchiotori, y siete actores procedentes de todo el planeta, para encarnar a personajes que se expresan con claridad y buscan tanto el corazón como la reflexión. (...) Alto teatro que encanta y emociona.

The Times, Benedict Nightingale, 12/02/10

Digas lo que digas contra la última obra que Peter Brook ha traído de su cuartel general de París -con un elenco de siete actores con papeles cambiantes que representan un cuento complejo, la claridad narrativa no es su punto fuerte- ésta desarrolla muchas de sus mejores cualidades. Es llevada a escena con sencillez, sobre y alrededor de una especie de gran alfombra que Brook ha convertido en sello de la casa. Es el trabajo de un director que de forma tranquila pero ferviente intenta sacar a la luz verdades misteriosas en un mundo que continúa encontrando problemático pero fascinante. ¿Una importante oración debería rezarse 11 ó 12 veces? Esa es la aparente minúscula cuestión, similar a la batalla sobre cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler, que de hecho dividió a los musulmanes en la Mali ocupada por Francia hace 70, 80 años. El gurú sufi Tierno Bokar estaba al principio entre los partidarios del doce. Pero Cherif Hamallah, perteneciente a un clan rival (...) era defensor del once, y acabó convirtiendo a Tierno, con el resultado de que el pobre hombre fue abandonado por su familia por traidor. Como Cherif, fue desterrado por escurridizo, racista y simpatizante nazi (...).

Al final, mi cabeza estaba tan llena de fieros doces e indignados onces que no estaba seguro de no equivocarme con la matemática humana, pero eso no importa. La obra (...) no trata sencillamente sobre la apasionadas, violentas, incluso absurdas divisiones y odios religiosos que vemos actualmente en todo el mundo.

Es actual pero más que actual. El verdadero tema es la tolerancia o, más que eso, la serenidad que se consigue tras escuchar a los otros, manteniendo tu propia integridad, pero respetando la diferencia e intentando reconciliar a los opositores. Es sobre cómo podría y debería ser la religión. Y es finalmente sobre cómo Tierno y Cherif aceptan y abrazan la muerte: un tema que debe interesar a Brook a los 84. (...)

LA CRÍTICA