

POÉTICAS DE LO REAL

ESCENOGRAFÍA
DE VANGUARDIA
ALEMANA 1989-2019

10 FEBRERO - 15 MAYO

Hace décadas que la escenografía desempeña un papel cada vez más importante en las prácticas y discursos artísticos, en los que la presencia de conceptos como “espacio escénico”, “teatral”, “dramático” o “escenográfico” se ha vuelto habitual –y en algunos casos esencial– en su configuración. Esto ha despertado un creciente interés por la escenografía como práctica artística específica.

Poéticas de lo real es un acercamiento a la escenografía contemporánea a través de las creaciones de la última generación de escenógrafos alemanes, considerada unánimemente como el mayor referente de la vanguardia internacional. Si algo caracteriza su trabajo es haber hecho de lo real un principio ético y estético, para aportar a la escenografía una verdad y una autonomía que hereda y reformula el legado de las vanguardias performativas del siglo XX.

Que las escenografías de Anna Viebrock semejen un cruce de constelaciones benjaminianas y artefactos surrealistas; que los espacios escénicos de Bert Neumann sólo parezcan un decorado vistos por detrás; o que las escenografías de Katrin Brack sean a menudo la recreación de fenómenos naturales, como la niebla o la lluvia, informa de la diversidad de estrategias y lenguajes de esta vanguardia, entre cuyos creadores destacan Annette Kurz, Aleksandar Denić, Rebecca Ringst, Jan Pappelbaum, Bettina Meyer, Klaus Grünberg, Nina Wetzel y los colectivos Rimini Protokoll y SIGNA, entre otros.

ANNA VIEBROCK

Anna Viebrock es directora de escena, escenógrafa y figurinista. Nació en Colonia. Estudió Historia del Arte y Filosofía en la Universidad de Frankfurt am Main y escenografía y figurinismo en la Academia de Arte de Düsseldorf. Fue asistente de Karl Kneidl y Wilfried Minks en el Schauspiel de Frankfurt. A principios de los años 80 inició su colaboración con el director Jossi Wieler y una década más tarde con el

director Christoph Marthaler, desarrollando un estilo inconfundible que ha hecho de ella una de las escenógrafas más famosas del mundo.

Sus escenografías parten de la documentación de espacios reales, en los que las huellas de su reutilización, degradación o abandono son visibles, para componer a partir de ellos sus escenografías siguiendo los principios de montaje surrealista.

Anna Viebrock ha sido elegida 16 veces como la mejor escenógrafa y mejor figurinista del año por la revista *Theater Heute* y la *Opernwelt's critics*, y ha sido galardonada con los premios Hessian Culture Prize (1997), Berlin Theater Prize (2004), Hein Heckroth Stage Design Prize (2013) y Zurich Festival Prize (2015), entre otros.

Hace años que ha desarrollado su propia carrera como directora de escena. Es profesora de escenografía en la Academy de Bellas Artes de Viena, y sus maquetas escenográficas han sido objeto de exposición durante años por todo el mundo bajo títulos diversos (*Miroirs du réel*, *In space and marked by time*, etc.) La editorial *Theater der Zeit* ha publicado tres libros sobre su trabajo: *Anna Viebrock. Bühnen/Räume* (2000); *Anna Viebrock. Das Vorgefundene erfinden* (2011) y *Anna Viebrock. Zürich*. Con ocasión de una exposición de sus maquetas el Schweizerisches Architekturmuseum publicó el catálogo *Anna Viebrock. In Space and Marked by Time*.

BERT NEUMANN

Bert Neumann nació en Magdeburgo (RDA). Estudió Escenografía y Figurinismo en la Kunsthochschule Berlin-Weißensee. En 1988 conoció al director Frank Castorf, con el que formaría tándem artístico en el teatro Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlín durante más de dos décadas.

La obra de Neumann puede considerarse la relectura escenográfica más radical de la teoría brechtiana que se ha visto en décadas, caracterizada por el empleo de materiales de construcción en bruto y la apropiación de elementos y objetos del ámbito comercial, cuya introducción en escena produce un importante efecto de desviación o *détournement*.

Entre otros reconocimientos fue elegido escenógrafo del año por la revista *Theater heute* en 2001, 2002, 2003 y 2016, y en 2009 se convirtió en miembro de la Academia de las Artes de Berlín. La revista teatral *Theater der Zeit* ha publicado *Imitation of life*, volumen que recoge su obra hasta 2001.

KATRIN BRACK

Katrin Brack nació en Hamburgo. Estudió Escenografía en la Academia de Arte de Düsseldorf con Karl Kneidl. Desde mediados de los 80, Brack ha trabajado con numerosos directores, entre los que pueden mencionarse Alfred Kirchner, Mathias Langhoff, Mathias Gehrt, Angela Richter y Johan Simons, y ha formado un tándem artístico importante con los directores Dimiter Gotscheff, Luk Perceval y Armin Petras. Sus trabajos se han visto en los teatros más importantes de Europa. Es profesora de escenografía en la Academia de Bellas Artes de Múnich desde 2009 y miembro de la Academia Alemana de Artes Escénicas.

Las escenografías de Katrin Brack se caracterizan por ser instalaciones espaciales en las que la reproducción de un fenómeno natural (la lluvia, la nieve, la niebla, la

espuma, etc.) o un único elemento escénico (confeti, boas azules, ristras de bombillas, etc.) configuran por completo el espacio durante toda la representación.

Katrin Brack fue elegida escenógrafa del año por la revista *Theatre heute* en los años 2004, 2005 y 2007 por las obras *Kampf des Negers und der Hunde*, *Iwanow* y *Der Tartuffe*; en 2006 recibió el Premio Der Faust por *Iwanow*; en 2007 el Premio Nestroy por *Moliere, eine Passion*; el León de Oro de la Bienal de Teatro de Venecia 2017 por el conjunto de su obra y el premio Hein Heckroth 2019. La editorial *Theater der Zeit* publicó en 2010 el volumen *Katrin Brack Bühnenbild Stages* que recoge la mayor parte de su obra hasta esa fecha.

ANNETTE KURZ

Annette Kurz nació en Hamburgo. Estudió Historia del Arte en la Escuela del Louvre, Artes Visuales en la Universidad de París VIII y Escenografía en la Escuela Superior de Arte Dramático del TN de Estrasburgo. Desde finales de los años 90 Kurz ha colaborado con numerosos directores de escena y ha formado un importante tándem artístico con el director Luk Perceval. Sus trabajos han podido verse en los principales teatros alemanes y europeos.

Las escenografías de Annette Kurz son instalaciones espaciales revestidas de una enorme carga alegórica llena de significados.

Entre otros reconocimientos ha sido elegida mejor escenógrafa del año 2013 por la revista *Theatre Heute*, galardonada con los premios Rolf Mares 2013 por su escenografía para *La Traviata*, el Faust Theater Prize 2013 por *Everybody dies for her own*, y el Premio Golden Sofit 2014 del Baltic House International Theatre Festival por su escenografía para *Macbeth*. La revista teatral *Theater der Zeit* ha publicado el libro *Szenische Objekte* que recoge lo principal de su obra hasta 2017.

ALEKSANDAR DENIĆ

Aleksandar Denić nació en Belgrado. Se graduó en Dirección de Arte Cinematográfica y Escenografía en la Academia de Artes Aplicadas, dedicándose a la dirección de arte cinematográfica. Entre sus trabajos más conocidos figuran los decorados de la película *Underground*.

Denić inició su trayectoria en el teatro alemán con *Viaje al fin de la noche*, de Louis-Ferdinand Céline, por la que recibiría el premio de la revista *Theater heute* al mejor escenógrafo del año. Comenzó así una larga y fructífera relación artística con Frank Castorf, para el que ha diseñado, entre otras, las escenografías de *Der Faust* (2014) y *Baal* (2015), premios al mejor escenógrafo del año, y la tetralogía *El anillo del nibelungo* de Wagner (2013-2017), premio al mejor escenógrafo del año de la *Opernwelt* magazine.

Las escenografías de Aleksandar Denić son impresionantes conglomerados escenográficos cuya estética oscila entre lo sublime kantiano y la Calle del Infierno. En ellos Castorf y Denić han desplegado los planteamientos del teatro cinematográfico teorizado por Piscator, integrando pantallas en la que el público es sumergido en los innumerables rincones creados por Denić a través de una retransmisión en directo.

La editorial *Editions La Pommerie* publicó en 2019 el volumen *Castorf/Wagner: Der Ring des Nibelungen, Bayreuth 2013-2017*.

www.aleksandardenic.com

REBECCA RINGST

Rebecca Ringst nació en Berlín. Estudió Escenografía y Figurinismo en la Escuela de Bellas Artes de Dresde, y posteriormente Realización de Audiovisuales en Barcelona. Ha trabajado con numerosos directores, destacando especialmente su colaboración con el director Calixto Bieito, con el que ha formado un importante equipo artístico. Es una de las escenógrafas más reputadas en el ámbito de la ópera europea, y sus trabajos han podido verse en la Opéra national de París, la Bayerische Staatsoper de Múnich, la English National Opera, La Fenice de Venecia, el Festival de Bayreuth, la Komische Oper de Berlín y el Opernhaus de Zürich, entre otros.

La obra de Rebecca Ringst se caracteriza por la creación de espacios autónomos de una enorme fuerza plástica marcados por las formas de la construcción industrial. Rebecca Ringst fue nominada en 2010 como mejor escenógrafa del año por la Opernwelt por su trabajo en la ópera *Der Rosenkavalier*, y en 2014 ganó el Premio Max por su escenografía para la obra *Forest*. Ha sido nominada igualmente en los International Opera Awards y el Premio Hedda.

JAN PAPPELBAUM

Jan Pappelbaum nació en Dresde. Estudió Arquitectura en la actual Universidad de la Bauhaus en Weimar. A mediados de los años 90 comienza a diseñar escenografías para Robert Schuster y Tom Kühnel en el Schauspiel Frankfurt. A partir del año 2000 forma un tándem artístico con el director Thomas Ostermeier en el teatro Schaubühne, donde han creado, entre otros, montajes memorables de clásicos como *Ricardo III*, *Hamlet*, *Woyzeck* o *Nora*. Pappelbaum ha colaborado desde entonces con numerosos directores y sus trabajos para teatro y ópera han podido verse por todo el mundo.

Las escenografías y dispositivos escénicos de Pappelbaum se caracterizan por su trasfondo arquitectónico, pero también por compaginar una gran elegancia formal y una enorme crudeza material, donde se observa claramente en qué forma y en qué medida la vanguardia alemana contemporánea entronca y se distancia con las vanguardias que la preceden.

La editorial *Theater der Zeit* publicó en 2006 el volumen *Dem Einzelnen ein Ganzes / A Whole for the Parts: Jan Pappelbaum. Bühnen / Stages*, que recoge la mayor parte de su obra hasta esa fecha.

Para más información puede consultarse la página web del Schaubühne www.schaubuehne.de/en/people/jan-pappelbaum

BETTINA MEYER

Bettina Meyer nació en Hamburgo. Se graduó en Escenografía y Figurinismo en la Universidad de las Artes de Berlín con Martin Rupprecht. Desde mediados de los años 90 ha colaborado con numerosos directores, muy especialmente con la directora

Barbara Frey, con la que ha creado un importante tándem artístico en el Schauspielhaus de Zürich. Bettina Meyer ha impartido clases de escenografía en la HMTMH de Hanover, la Universidad de las Artes de Berlín y el Zhdk de Zürich, ha sido nominada varias veces como mejor escenógrafo del año en el ámbito de habla alemana, y candidata en 2020 al Nestroy Prize por su escenografía para la obra *La fiesta*.

Los trabajos de Bettina Meyer se caracterizan por su elegancia y un cierto eclecticismo, que contrasta con la enorme rotundidad espacial de sus propuestas, de la que dan muestra sus escenografías para *El Holandés Errante*, *Medea*, *Las bodas de Fígaro* o *Henosode*.

La editorial *Theater der Zeit* ha publicado en 2017 el volumen *Bettina Meyer Stages Pictures Rooms – One To Twenty Five*, que recoge la mayor parte de su obra hasta esa fecha.

www.bettinameyer.com

KLAUS GRÜNBERG

Klaus Grünberg nació en Hamburgo. Estudió Escenografía en la Academia de Bellas Artes de Viena con Erich Wonder. Inició su andadura profesional como escenógrafo e iluminador a mediados de los años 90. Ç

Ha formado dos importantes tándems artísticos con Tatjana Gürbaca y Barrie Kosky, para los que ha diseñado más de treinta óperas, entre las que destacan las escenografías de *Tristan e Isolda*, *Werther*, *Macbeth*, *La flauta mágica* o *Dido y Eneas*, entre otras. En 1997 comenzó a colaborar con el artista, director de escena y músico Heiner Goebbels, creando una serie de impresionantes dispositivos escénicos. Entre ellos destacan *Landscape with man being killed by a snake* (1997, Documenta X, Kassel); *Landschaft mit entfernten* (2002, Grand Théâtre de Genève); *Surrogate Cities* (Teatro La Fenice, Biennale de Venezia); *Stifters Dinge* (2007, Théâtre de Vidy, Lausanne); y dos espectáculos históricos producidos para la Ruhrtriennale 2012-1014: *Europas 1 & 2* y *When the Mountain Changed its Clothing*.

Klaus Grünberg ha sido nominado como mejor escenógrafo para el Faust Theatre Prize 2011 y el International Opera Award de 2015.

www.klausgruenberg.de

NINA WETZEL

Nina Wetzel se graduó en Escenografía y Figurinismo en la Escuela Superior de Artes y Técnicas de París. A mediados de los años 90 inicia su trayectoria como figurinista, trabajando con directores como Christina Paulhofer y Marius von Mayenburg, formando pronto un importante tándem artístico en el Schaubühne de Berlín con el director Thomas Ostermeier y el escenógrafo Jan Pappelbaum. Wetzel inició su carrera como escenógrafa creando espacios performativos para diversos directores y artistas (Alexander Kluge, Schorsch Kamerun, Tom Kühnel, etc.), pero muy señaladamente para Christoph Schlingensief. Pronto comienza a diseñar escenografías para Marius von Mayenburg y Thomas Ostermeier, siendo sus últimas colaboraciones los espectáculos *Plastic* (2015), *Returning to Reims* (2017), *Italian*

Night (2018), *Vernon Subutex 1* (2019) y *Bählamms Fest* (Ruhrtriennale 2021). Sus trabajos han podido verse en los principales teatros de Europa.

Su trabajo se caracteriza por el peso que alcanza –y la naturalidad con la que incorpora– la tradición de la instalación espacial, y una estética que hereda ocasionalmente ese peculiar y melancólico *camp* alemán inaugurado por Kurt Raab en colaboración con Fassbinder.

ninawetzel.net

www.schaubuehne.de/en/people/nina-wetzel.html

RIMINI PROTOKOLL

Rimini Protokoll es un colectivo de creadores formado en el año 2000 por Stefan Kaegi, Helgard Haug y Daniel Wetzelen. El grupo ha creado un ámbito de acción propio a través de toda suerte de acciones performativas con un fuerte contenido político y social, en las que realidad y ficción se entremezclan de forma indiscernible para hacer saltar precisamente nuestro entendimiento del marco de “lo real”. Entre sus creaciones destacan *Call Cutta in a Box*, *Lagos Business Angels*, *Sabonation. Go home and follow the news* y *State 1-4*, que examina determinados aspectos de los estados y las sociedades posdemocráticas, cuyos espacios se enmarcan dentro del concepto de escenografía expandida.

Entre otros premios, Rimini Protokoll ha sido galardonado con el Mülheimer Dramatikerpreis por su creación *Karl Marx: Das Kapital, Erster Band*, el León de Plata del Festival de Teatro de Venecia (2011) y el Grand Prix Theatre de la Swiss Federal Office for Culture (2015).

www.rimini-protokoll.de

SIGNA

Signa es un colectivo fundado por la artista danesa Signa Sørensen (ahora Köstler) y el artista austriaco Arthur Köstler. Si algo distingue este colectivo es que sus proyectos y sus dispositivos escenográficos son instalaciones enormemente elaboradas, que se habilitan en lugares específicos que guardan escasa relación con los espacios teatrales tradicionales (edificios de apartamentos, hospitales abandonados, hoteles, etc.), en los que el público se ve inmerso en una acción participativa. Sus acciones performativas oscilan entre las 6 horas de duración y los seis días, lo que permite un desarrollo exhaustivo de las acciones y una integración total de público con los participantes, que pueden tomar parte en ellas sin que exista ninguna separación con los intérpretes.

Signa ha trabajado en la mayoría de los países europeos, especialmente en Alemania, Austria y Dinamarca. En 2008 su proyecto *Die Erscheinungen der Martha Rubin* fue seleccionado para el Berliner Theatertreffen, convirtiéndose en uno de los acontecimientos teatrales del año. Sus proyectos han sido fotografiados y sintetizados en películas realizadas por el artista austriaco Erich Goldmann.

signa.dk