

Gmünder Tagespost (16.07.2011)

Durante tres semanas, la fuerza de la música - Apertura del Festival de música sacra europea con servicios religiosos y teatro al aire libre (Kuno Staudenmaier)

... Cae la noche sobre Schwäbisch Gmünd, es tiempo para la actuación de la compañía de teatro de acción PAN.OPTIKUM con "TRANSITION – Ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente". En la plaza de la catedral, los invitados vivieron un performance espectacular, técnica multimedia entre enormes objetos metálicos, aderezado con efectos pirotécnicos. Apropiado para explicar el mito del secuestro de Europa, la venganza emprendida por su padre y la fundación de la ciudad de Tebas...

Gmünder Tagespost (18.07.11)

El teatro de acción PAN.OPTIKUM ofrece un elaborado espectáculo para la apertura de Música sacra europea

Con un gran teatro de acción fue inaugurado el Festival de música sacra europea el viernes por la noche: "TRANSITION" (transición) se llama la producción de PAN.OPTIKUM que presenta a los aventureros modernos el espejo de las figuras mitológicas de la Antigüedad. Una espectacular técnica escénica y fuegos artificiales aguardaban al público. Para algunos el evento ofreció demasiados efectos.

Las vidas modernas dislocadas por una suerte dudosa, efímera.

Islas azules flotan entre un mar de gente: tal es la apreciación del público en la apertura del Festival de música sacra europea esta noche frente a la catedral de Schwäbisch Gmünd con la presentación del teatro de acción PAN.OPTIKUM.

Furioso final del show: el juego con fuego, luz y sombras.

Schwäbisch Gmünd. Fue un espectáculo gigante el que aguardaba a los cerca de mil espectadores en la plaza de la catedral al anochecer. Hacia la fuente de la catedral, una plataforma de diez metros de altura con imágenes oníricas como escenografía; del otro lado, grandes construcciones metálicas, arcos, péndulos y columnas. En medio de la multitud, varias plataformas móviles con mástiles para trepar. En una de estas islas azules que se mueven entre el gentío está el ciego vidente Tiresias. Él conduce al público hacia un sangriento momento de la mitología antigua: el rapto de Europa, la hija del rey. En su afán de venganza, el padre sacrifica también a sus hijos. El único sobreviviente es Cadmo, quien se convierte en rey de Tebas. Él quisiera pacificar la ciudad, pero incluso a él se impone la realidad, que consiste en un perpetuo ir y venir entre la paz y la guerra. "Los hombres siempre buscan la felicidad y terminan en sangre", entrevé Tiresias la futilidad de todos los esfuerzos. Aun cuando la raza humana tenga sueños nobles y sublimes, nunca estará a salvo.

La temática antigua se proyecta en la actualidad a través de existencias esforzadas. (Los hombres) se desgarran con tal de llegar a la cima de la escala profesional, se hunden hasta las rodillas en papeles y persiguen la felicidad instantánea en fiestas y orgías sexuales – figuras ávidas que siempre quieren más. En este engranaje de perdición se pregunta el vidente: "¿Qué nos mira?" La felicidad mundana tiene una corta duración, el escenario se colapsa en algún momento, los hombres mueren. Una chispa de eternidad centellea, mientras Tiresias relata sobre la noche sublime en que el hombre despierte y tome conciencia de su ser y su existencia.

Lo que sigue es una transición hacia otro estado: a través de un arco en lamas, los actores acceden a un más allá en el que flotan ingravidos. Esta escena final es una proeza técnica, una imagen sensorial de la armonía celeste, en la que el hombre por fin toma posesión de sus días. Los actores levitan a través del espacio y la eternidad, suspendidos en pértigas metálicas de varios

metros de altura. El juego con fuego, luz y sombras subraya el estado de plenitud que culmina en una grandiosa pirotecnia.

Rems-Zeitung (16.07.2011)

Gusto en la belleza de Dios -

Festival de música sacra europea: servicio religioso en la iglesia de los agustinos y teatro de acción por la noche en la plaza de la catedral Schwäbisch Gmünd (rw)

... "Cada año algo nuevo e inaudito", alabó el alcalde Richard Arnold la insignia cultural de Schwäbisch Gmünd ante el espectáculo de teatro de acción. "Un festival con una dinámica fantástica", donde más tarde cerca de mil espectadores pudieron asombrarse con la presentación del teatro de acción PAN.OPTIKUM en la plaza de la catedral. Algunos observaron los acontecimientos desde arriba muy lejos – desde la galería de la catedral.

El grupo, que ya se había presentado hace ocho años en esta ciudad –entonces en la plaza del mercado– y que realiza giras mundiales, hizo uso de toda su habilidad en la pieza multimedia "TRANSITion" y erigió una dramaturgia de gran dominio estético con sonidos y luces, hazañas acrobáticas, aros de fuego y explosiones. Las sorpresas producidas por los efectos no erraron el blanco: era para asombrarse y soñar. Quizás más allá de la tormenta de acero, hacia un mundo mejor.

Conjuro perfecto – EKM: Teatro de acción en la plaza de la catedral (-ry).

Ya en 2003 había actuado el teatro de acción PAN.OPTIKUM con un performance multimedia. Ocho años después, los visitantes del Festival de música sacra europea experimentaron algo muy distinto a una calca de la escenificación anterior. En favor de ello trabajó la maestría del concepto y la realización ejecutiva y técnica del proyecto de este año: "TRANSITion", una versión a partir de la obra "Ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente" del libanés Wajdi Mouawad.

Por una parte, está la recepción mitológica del viejo vidente Tiresias –igual a Casandra–, quien debe observar impotente cómo, ante la historia de la violencia y de sus víctimas, que a él le parece repetirse como un círculo eterno de toda la maldad humana, la reconciliación tiene los pies de barro. La Tebas de entonces apremia a nuestro mundo actual a hacerse responsable. ¿Es la esperanza de Tiresias tan inútil como su advertencia sobre la violencia?

Este es el material del cual se nutre el arte de PAN.OPTIKUM y del grupo catalán de grandes escenificaciones al aire libre, Efimer. En esta cooperación se abre un verdadero espectáculo de acrobacia, en vista del cual el público se marea. Un andamiaje enorme y móvil, islas de un azul transparente o columpios descomunales sobre los cuales Tiresias o los actores, llenos de simbolismos, ejecutan su parte: profieren dichos o cantos que conjuran y llevan a cabo actos circenses.

Sobre esto una música con citas de Pergolesi, original de Tobias Schwab, perfecta como nunca antes. Los formidables efectos de luz y pirotecnia hacen el resto por una realización impecable.

El público quedó, por decir así, cautivo por la transposición concentrada en 50 minutos de todas las emociones humanas en el contexto de la conciencia y de las tomas de decisión. La siempre adecuada música es el segundo polo para la percepción óptica. En el impulso moral del mito también se debe medir el hombre contemporáneo. El público agradeció entusiasmado.

vivre-à-chalon.com (25.07.2010)

Michel Bonnet

No es la primera vez que asisto a un gran espectáculo de la compañía Alemana PAN.OPTIKUM. Cada vez nos esperamos al enardecimiento final, al embrujo en llamas que de todas formas dará esa dosis de sueño y de placer a un público que ha venido esperando eso...

Pero es verdad, de vez en cuando el aspecto teatral y narrativo escapa a un público que no habla la lengua de Goethe y quien, de golpe, paciente tranquilamente antes de la llegada del fuego artificial... afortunadamente esta vez una traducción en francés estaba prevista gracias a una actriz de Châlon, y eso no vale poco. Aquellos que lo querían, que estaban disponibles, pudieron entrar en la historia... de pronto, un espectáculo en dos partes, por así decirlo...

Una primera parte con un texto de Wajdi Mouawad sobre la utopía de la construcción de un mundo mejor partiendo del caso bien conocido del vidente Tiresias. Había una adaptación, una modernización que, por supuesto, dejó pensar que sobre las ruinas de las últimas guerras europeas era posible reconstruir un mundo mejor, más humano, más digno, más bello... pero con la conciencia en mente que muchas veces estas utopías derivan cerca de las guerras y las destrucciones... Debemos entonces estar desesperados? El vidente cegado no es el que no verá lo peor? Quien será salvado?

Y entonces, hay una segunda parte del espectáculo, donde el texto se dispara, se desvanece a beneficio del embrujo y del artificio. Finalmente el mundo quizá será mejor porque es ya, simplemente magnífico.

La compañía PAN.OPTIKUM nos ofreció una bella velada con un escenario técnico sorprendente, actuación de los actores perfectamente rodeados por una creación, voces que nos han estremecido, un texto muy sólido y accesible, una música adaptada, embrujos perfectos que hacen vibrar aún muchas horas después del espectáculo...

Entonces, esta noche, actúan otra vez y yo creo que los que no los vieron ayer, deberían sin duda alguna pasar esta velada en la plaza Matthias alrededor de las 10 hrs.!!

(03/05/09) Pan.Optikum - el teatro de acción ensaya en Freiburg (Alemania) - el teatro de calle de renombre quiere estrenar una nueva obra a finales de junio (corresponsal Michael Scheuermann, DDP).

Entre una rampa de carga y un alambrado, las figuras se deslizan como siluetas sobre los altos tableros del andamio. Columnas de llamas acarician el cielo estrellado. Proyecciones de vapor de agua son tornasoladas en vivos colores. Una antigua nave industrial en el norte de Friburgo le sirve a la compañía Pan.Optikum de lugar de ensayos para su nueva obra "TRANSITION". A finales de junio en el Zeche Zollhaus de Essen (Alemania) se celebrará al aire libre el estreno de esta obra, basada en la mitología antigua y, como obras anteriores, podría convertirse en el nuevo éxito mundial.

"No los teatros, sino plazas y espacios abiertos se llenarán con miles de espectadores con nuestras puestas en escena", apunta el cantante y gerente de la compañía Matthias Rettner. A cierta altura sobre el suelo se funden las acrobacias, la música y el lenguaje del teatro concibiendo así escenas extravagantes y ambientándolo también con poéticas proyecciones de imágenes.

"TRANSITION" tematiza "el eterno y repetitivo patrón de la lucha como medio probado de análisis, incluso si éste fracasa", describe Sigrun Fritsch de esta forma la nueva obra. Ella desempeña junto con Ralf Buron la dirección artística. Actores y artistas, procedentes de diferentes partes de Alemania, se reúnen en periodos de dos a tres semanas para estudiar su representación. [...] El escenógrafo catalán Llorenç Corbella vuela regularmente desde Barcelona, para comprobar los avances.

Todos trabajan con el objetivo del estreno del 27 de junio en la Cuenca del Ruhr. [...] Por sus obras, Pan.Optikum ha cosechado premios tanto en Alemania como en Estados Unidos y Venecia. Y además en Rusia ha sido reconocido como "uno de los mejores teatros de calle del mundo". [...]