

escena y cultura

GODOT

www.revistagodot.com

Trash!

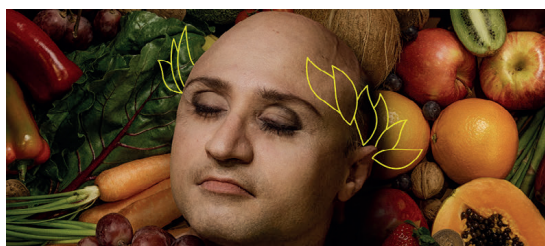
Con 30 años de trayectoria a sus espaldas, la compañía Yllana se encuentra en su mejor momento y estrena este mes nuevo espectáculo en coproducción con Töthem. Un show sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor que estará en el Teatro Marquina del 14 de mayo al 6 de junio.

Shock y Shock 2 _ Pilar G. Almansa _ Sandra Ferrús _ Bàrbara Mestanza

Sí me coges, no me sueltes, llévame contigo. Por el bien de todxs #CulturaSegura

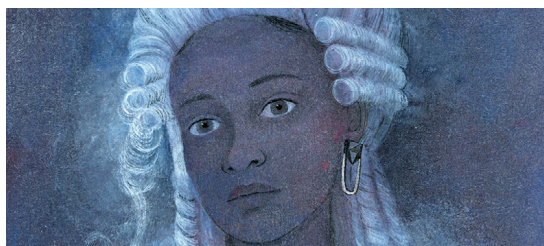
En mayo os planteamos estas preguntas

¿cuándo perdió la empatía?

Calígula murió. Yo no

escrita por **Clàudia Cedó** a partir del texto de **Albert Camus**
dirigida por **Marco Paiva**
19 MAY – 06 JUN 2021
Teatro María Guerrero

nueva escena italiana

tres lecturas - premio Riccione Teatro
dirigida por **Manuela Cherubini**
OCHENTA Y NUEVE | Elvira Frosini y Daniele Timpano
NOCHE EN BLANCO | Tatjana Motta
POR TU BIEN | Pier Lorenzo Pisano
11- 13 MAY 2021 | **Teatro Valle-Inclán** | Sala El Mirlo Blanco

¿qué es ser de un país?

País Clandestino

escrita por **Jorge Eiro, Pedro Granato, Florencia Lindner, Lucía Miranda y Mäelle Poésy**
dirigida por **Jorge Eiro y Mäelle Poésy**
05 - 16 MAY 2021
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

¿estamos sometidos a un experimento social?

Shock 1 (El Cóndor y el Puma)

escrita por **Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga** y dirigida por **Andrés Lima**
08 MAY – 13 JUN 2021 | **Teatro Valle-Inclán**

¿último asalto?

el combate del siglo

escrita y dirigida por **Denise Duncan**
28 ABR – 23 MAYO 2021
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

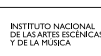
¿estamos sometidos a un experimento social?

Shock 2 (La Tormenta y la Guerra)

escrita por **Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga** y dirigida por **Andrés Lima**
27 ABR – 13 JUN 2021 | **Teatro Valle-Inclán**

Centro **#Dramático** Nacional

Todas las preguntas de la temporada y las entradas en **dramático.es**

CDN

Centro Dramático Nacional

editorial

por José Antonio Alba

Quizás, quizás, quizás

Vivir en la incertidumbre es inherente a las Artes Escénicas. Es un amor que escuece; por eso es inevitable caer constantemente en la duda y preguntarse: ¿Para qué seguir adelante? ¿Merece la pena? ¿Cuál es nuestro lugar?

Quizás ese sea, precisamente, el alimento que nos ayude a desarrollar aquello sobre lo que queremos hablar para cuestionarnos y plasmar la preocupación sobre cuanto nos rodea. Al final de cuentas, todos somos ciudadanos de a pie y nos preocupan las mismas cosas. No podemos, ni debemos, permanecer ajenos a ello. Utilizar nuestro lugar para posicionarnos, reflexionar y denunciar aquello que nos afecta, tal como reclama Bárbara Mestanza desde *Sucia*.

Quizás sea el momento de mirarnos menos el ombligo, hablar menos de nuestra pequeña burbuja artística, salir de ahí -¿realmente eso le interesa a alguien más que a nosotros mismos?- y empatizar más con quienes se sientan en las butacas. Ser escucha y reflejo aliado de cuanto atraviesa e inquieta al público. Compartimos con Pilar G. Almansa que, quizás, haya que explorar caminos renovadores que inviten a entrar a los teatros a quienes ni se planteen que dentro pueda haber algo que les apele o les ataña.

Quizás no, quizá nuestra aportación sea convertirnos en bálsamo y soplar en las heridas del público con delicadeza, sin dejar de lado el compromiso, pero logrando que por un momento sientan el patio de butacas como ese lugar seguro al que acudir, desde el que evadirse y volar lejos de cuanto les duela y les aprisione a través del humor y la risa, como llevan haciendo desde hace tanto tiempo la gente de Yllana, los protagonistas de nuestra portada para este número.

O quizá sea todo a la vez y debamos seguir en la búsqueda de esa fórmula exacta que logre que el teatro, las artes escénicas y la cultura en general sean vistas como ese reflejo indispensable, y convertinos, por derecho propio, en ese bien social que tanto decimos que queremos ser.

En estos tiempos raros que vivimos, sobre los que volvemos una y otra vez, esta sensación de duda se agudiza. Aprovechemos para repensarnos.

p.32

sumario

performando.4
premios max.6
trash.8
bàrbara mestanza.12
autorxs a escena.16
pilar g. almansa.20
shock.24
sandra ferrús. 28
othello.32
nueva escena italiana. 34
estrenos.36
regresan. 39
en familia.40
canal street.41
cómicos. 42

Foto portada: Yllana.
Trash. Pág.8.

 @RevistaGodot

 www.facebook.com/revistagodot

 @revistagodot

EDICIÓN GDT Ediciones S. L. c/ Juan Bravo 3-A. 28006 Madrid. Tel. 91 436 74 43.

COORDINADOR PUBLICACIONES David Hinarejos davidhl@revistagodot.com DIRECCIÓN COMERCIAL Marisa Navajo marisanavajo@revistagodot.com

DIRECTOR GODOT José Antonio Alba joseaalba@revistagodot.com JEFE REDACCIÓN Sergio Díaz sergiodiaz@revistagodot.com

REDACCIÓN redaccion@revistagodot.com, Ka Penichet, Álvaro Vicente MAQUETACIÓN Y DISEÑO GDT Ediciones

COLABORADORES Jorge G. Palomo, Pilar G. Almansa, Juan Vinuesa, Marta Santiago, Miguel P. Valiente.

IMPRIME EXCE DEPÓSITO LEGAL M-37604-2010

La propiedad intelectual prohíbe la reproducción total o parcial de textos e imágenes sin el consentimiento del autor.

¿Dónde están los fondos europeos?

Ya están aquí los Fondos Europeos de Recuperación. Han tardado en llegar, por el bloqueo de Alemania, pero por fin tenemos 140.000 millones de euros para hacer que la economía española reflote después de esta crisis sin culpables y, esperemos, sin verdugos.

El sector cultural contó con una única comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, que realizó la que firma estas líneas: en 10 minutos era difícil abarcar la complejidad del sector, pero por lo menos fue suficiente para que cultura (y deporte) cuente con epígrafe propio en el reparto de ese dinero. Aunque sea un enorme avance, cuando llegamos a las cifras, estas decepcionan, o lo que es peor, parecen un fraude al sector cultural.

Según el programa España Puede, a Cultura y Deporte se le asigna un total de 825 millones de euros, un porcentaje del 1,2 % de los fondos, que no llega ni siquiera al 3,4 % del PIB que representa la actividad cultural en España en su conjunto. Más allá de que la proporcionalidad entre el aporte de la cultura al PIB español no está reflejada en absoluto en la ayuda que va a recibir, los números absolutos nos revelan una posible trampa contable. El presupuesto del Ministerio de Cultura de 2019 fue de 953 millones (eran los de Cristóbal Montoro prorrogados), y en 2021 será de 1.054,69 millones de euros, añadiendo los fondos de la Unión Europea. O sea, que en realidad, los fondos de la Unión vienen a cubrir casi el 80 % del presupuesto del ministerio de Cultura y Deporte. De esta manera, el dinero para cultura y deporte sería casi el mismo, pero en lugar de proceder de los impuestos de los españoles, procede de los fondos europeos.

En el diario El Mundo, sin embargo, se afirma: "Si tenemos en cuenta solo la aportación estatal, esta partida crece un 3,7 % desde los 914 a los 948 millones de euros, pero al introducir en la ecuación los 200 millones de fondos europeos extraordinarios que se destinarán a esta área, el incremento es del 25,6%". En este caso, habrían desaparecido 625 millones de euros para cultura y deporte de los 825 millones que se explicitan en el plan España Puede.

De entre todos los sectores económicos de una sociedad, el artístico es el más difícil de estructurar a nivel sindical porque los intereses son muy distintos en cada nivel de producción, la precariedad es acuciante y resulta difícil realizar trabajo activista no remunerado, hay miedo a la hora de hablar y señalarse en exceso... pero si esta inferencia es real, si este cruce de datos entre el programa oficial de España Puede y estas noticias genera confusión, todos unidos deberíamos pedir explicaciones al Ministerio de Cultura y Deporte. Al igual que el resto de sectores, tenemos derecho a saber si vamos a contar con una inyección de dinero extra para el próximo ejercicio, si es que los fondos van a distribuirse a lo largo de varios años, si se van a utilizar otras vías para canalizar los fondos distintas al ministerio (CCAA, ayuntamientos...), si hay algún orden de prioridad en las propuestas del programa España Puede que justifique esta diferencia en los números... Muchos de nosotros desconocemos los vericuetos de la Administración General del Estado, por eso es importante que los gobernantes hagan el esfuerzo de explicar con claridad a dónde va ese dinero, que ya es insuficiente y proporcionalmente injusto. Pero si solo hay 825 millones, hay que seguirles el rastro, porque nos va la vida en ello.

Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

Mayo

La casa de los espíritus

De **Isabel Allende**

Dirección **Carme Portaceli**

Adaptación **Anna Maria Ricart**

24 abril ~ 16 mayo

..

Teatro Español

Sala Principal

Amor, amor, catástrofe

Pedro Salinas entre dos mujeres

De **Julietta Soria**

Dirección **Ainhoa Amestoy**

5 ~ 23 mayo

..

Teatro Español

Sala Margarita Xirgu

Levante

Texto y Dirección **Carmen Losa**

19 mayo ~ 13 junio

..

Teatro Español

Sala Principal

la fiesta del teatro

XXIV PREMIOS MAX, EN EL TEATRO ARRIAGA DE BILBAO Y DIRIGIDOS POR CALIXTO BIEITO

La próxima ceremonia de los Premios Max va tomando forma con la comunicación del espacio y la ciudad donde se desarrollará y el director de la misma. La Fundación SGAE (organizadora de la cita anual) y el Ayuntamiento de Bilbao han anunciado que el Teatro Arriaga de Bilbao será la sede de la XXIV edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, el mayor reconocimiento al talento de los profesionales del teatro y la danza del Estado. La gala, que se celebrará el 4 de octubre de 2021, estará dirigida por el director artístico del propio teatro, Calixto Bieito.

En palabras de la alcaldesa de Bilbao en funciones Amaia Arregi, "a pesar de las circunstancias sanitarias, hemos apostado por este evento para que sirva de reconocimiento a la profesión. Para demostrar con hechos, una vez más, que nuestro interés y compromiso con las artes escénicas es real". Por su parte, Juan José Solana, presidente de la Fundación SGAE, ha querido resaltar que "en estos momentos tan difíciles que está atravesando el sector cultural, continuamos nuestra labor con ilusión para poder servir de altavoz de las Artes Escénicas, reivindicando su función sanadora y todo lo que nos han ofrecido los creadores culturales en estos tiempos de pandemia y agotamiento.

El carácter itinerante de los Premios Max los ha llevado a lo largo de sus 24 ediciones por diferentes teatros de las ciudades del Estado. Con esta son ya tres las ocasiones en que estos reconocimientos a los profesionales del teatro y la danza recalán en Bilbao: en 2001 el Teatro Arriaga acogió su cuarta edición y en 2007 el Palacio Euskalduna la décima. Calixto Bieito (Miranda de Ebro, 1963) es un creador y director de escena con una amplia trayectoria y muy reconocido en la esfera internacional. Será la segunda vez que dirija una ceremonia de los Premios Max. El burgalés ya dirigió la edición de 2006 realizada en el Barcelona Teatre Musical.

Los galardones mantendrán las 20 categorías a concurso y sus tres premios especiales: Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas; Premio Max del público, que se concederá al espectáculo que obtenga mayor número de votos del público a través de la aplicación online #VotaMax y se dará a conocer el día de la ceremonia; y el Premio Max aficionado o de carácter social, que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución a las Artes Escénicas. www.premiosmax.com

TEMPORADA 20 - 21

Programación sujeta a cambios

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

SALA JARDIEL PONCELA

13 MAY - 6 JUN

LOS HERMANOS MACHADO

DIRECCIÓN
CARLOS MARTÍN

TEXTO
ALFONSO PLOU

CON
CARLOS MARTÍN, FÉLIX MARTÍN, ALBA GALLEGO

PRODUCCIÓN
TEATRO DEL TEMPLE

SALA GUIRAU

12 - 29 MAY

YO, LA PEOR DEL MUNDO

DIRECCIÓN
OLGA MARGALLO

TEXTO
ANTONIO MUÑOZ DE MESA

MÚSICA ORIGINAL
IÑAKI SALVADOR

CON
ITXASO QUINTANA, NEREA GORRITI, ANA PIMENTA,
YLENIA BAGLIETTO Y UGAITZ ALEGRIA

PRODUCE
VAIVÉN PRODUCCIONES

arte sin palabras

por David Hinarejos

David Ottone (Yllana)

“Llevábamos mucho tiempo en la compañía queriendo hacer algo como *Trash!*”

¿Cuántas compañías pueden tener casi una decena de espectáculos girando actualmente al mismo tiempo? ¿Cuántas pueden presumir de tener un teatro (el Alfíl), una empresa de ticketing, gestionar cuatro Escuelas Municipales de Teatro y seguir creciendo? Sólo Yllana. Con 30 años de trayectoria, el favor continuo del público, dentro y fuera de nuestro país y una sólida maquinaria de gestión les ha situado como un referente a nivel artístico y como empresa del sector cultural. Ahora estrenan *Trash!*, en coproducción con Töthem, y hemos querido hablar con su director para descubrir el nuevo proyecto.

30 años, ni más ni menos. Si te paras a hacer balance ¿qué es lo que más resuena?

Marcos Ottone, Juan Ramos, Joe O'Curreen, Fidel Fernández y yo hemos mantenido la amistad todo este tiempo y a la vez un equipo creativo que ha viajado por todo el mundo y no ha parado de generar proyectos constantemente. Y todavía sentimos que tenemos un futuro prometedor porque estamos en un presente fantástico. Así que nuestra trayectoria no puede más que llenarnos de alegría y de orgullo. Y sobre todo, lo que te digo, haberlo hecho juntos.

Durante estos años habéis diversificado mucho vuestra actividad. En lo creativo, podemos resumirla en producciones propias, coproducciones y espectáculos en los que uno de vosotros participa como director o asesor.

Yo creo que en esos tres modelos que son reales, el principal y el más bonito y personal son nuestras producciones propias. Pero todo se disfruta y se hace con las mismas energías. Al final todo responde a que somos gente muy inquieta que siempre está buscando nuevos proyectos.

¿Embarcarse en tantos proyectos ha permitido que cada uno haya podido desarrollar sus ideas dentro sin salir de Yllana?

Lo que nos ha permitido tener la estabilidad suficiente como para darnos a todos los socios la plataforma necesaria para desarrollar nuestros sueños ha sido que desde el principio, en ese momento sin ser muy conscientes, hemos dado la misma importancia a lo creativo y al apartado de gestión. Eso es poco habitual y nos ha permitido ir diversificando en todas las facetas que nos han interesado alrededor de esta profesión.

¿En qué habéis cambiado en estos años?

Para nosotros estamos evolucionando constantemente. Siempre decimos que somos 'chaplinianos'. Chaplin buscaba constantemente nuevas fórmulas para juntar emoción y risa a la hora de contar historias. Ese siempre ha sido nuestro objetivo, hacer reír con temas que lleguen al público.

***Trash!* está coproducido junto Töthem, compañía que nace de la unión de Gorka González**

Trash!

Un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. En un centro de reciclaje de basura cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad.

**Teatro Marquina.
Del 14 de mayo
al 6 de junio.**

(TOOMPAK) y Jony Elías, que ha trabajado con vosotros dos décadas. Supongo que esto último ha facilitado mucho el entendimiento.

Evidentemente. Lo cierto es que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo parecido y surgió la oportunidad de hacerlo con Töthem y la aprovechamos. Jony es un maravilloso actor gestual y en TOOMPAK ya venían desarrollando el aspecto cómico en sus espectáculos de percusión. Desde Yllana hemos ayudado a dar forma a una historia, generar al tiempo nuevos números y fusionarlo con nuestro lenguaje. Tenemos mucha confianza en el talento del equipo que está detrás de *Trash!*, vienen con unas ganas impresionantes y creemos que va tener mucho recorrido.

¿Cuál es el proceso de creación de un show de estas características? ¿Qué surge antes: el concepto, los sonidos, la comedia...?

Realmente el punto de partida es buscar un concepto nuevo. Al unirse dos equipos creativos es lo que se busca, generar algo diferente a lo que hace cada parte. El mundo del reciclaje nos daba la oportunidad de crear nuevos sonidos investigando con muchos materiales. Luego de forma natural nació el concepto alrededor del cual giraría el show y el título, *Trash!*, que para mí funcionaba muy bien a dos niveles, por su significado

en inglés y como onomatopeya. Además, cuando salga de España también se entenderá perfectamente. Mi labor como director ha sido ir tutelando y seleccionando todas las ideas que se iban poniendo en común para darle un rumbo específico. A veces surgía una idea y luego venía el desarrollo del sonido y otras veces primero vino un material o un sonido y después que hacer con ello.

Los cuatro operarios de esta particular planta de reciclaje van a sorprender por su talento para crear música a partir de cualquier objeto. ¿Qué sonido te sorprendió más?

Lo primero decir que lo que se muestra tiene un proceso largo y complicado, hay mucho pico y pala detrás y mucho I+D por parte de Töthem. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el uso que hacemos de la caja de herramientas, crea momentos fantásticos como el de la batucada.

Desde la butaca da la impresión que es todo un reto para el técnico de sonido, ¿es así?

Nacho, que es el técnico y que lleva muchos años con TOOMPAK, hace una labor espectacular. Los chicos en el escenario llevan unos micros de corbata para que se recoja mejor cada sonido: el de los paraguas, la caja de herramientas, la fregona, las bombonas de butano... y luego los

bidones grandes también tienen micro. El gran reto del espectáculo, sin duda, es que toda esta cacharrería al final suene tan bien como suena y para ello el trabajo de sonido debía ser impecable.

¿La adaptación del lenguaje de Yllana es lo que facilita vuestras múltiples colaboraciones con otras compañías?

Por un lado, el dominio que ya tenemos de nuestro lenguaje gestual nos permite adaptarlo a géneros que a priori no tienen nada que ver, como en *The Opera Locos* o *PaGAGnini*. Por otro, siempre que trabajamos con otras compañías lo hacemos con ganas de aprender de ellos y seguir creciendo como artistas. En mi caso, por ejemplo, ya había trabajado con Mayumaná en *Momentum* o *Rumba!* y esa experiencia con el mundo de la percusión me ha servido mucho en el desarrollo de *Trash!*.

Estáis también en Madrid con *The Primitals* y *PaGAGnini*, dos de los montajes que más alegrías os han dado a nivel de coproducción.

Con *PaGAGnini* (creado junto a Ara Malikian) creo que son ya 14 años haciéndolo y triunfando. Además, hace un año más o menos lanzamos *Maestrissimo*, *PaGAGnini 2*, y parece que le espera el mismo camino de éxito. Y *The Primitals*, coproducido con Primital Bros, evidentemente es una de las joyas de la corona de Yllana.

Y a partir del 30 junio volvéis con *Lo mejor de Yllana*. ¿Es un espectáculo que está vivo y abierto a modificaciones?

No se descarta, pero actualmente nos hemos quedado con la versión que hicimos hace dos años que creemos que funciona muy bien, la que llamamos la versión francesa porque la hicimos para el Festival de Avignon.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

SUMA Y SIGUE

Además de los montajes destacados, Yllana actualmente tiene en gira: su nueva producción propia *Greenpiss*, *Gag Movie*, *Maestrissimo*, *The Opera Locos* y *Far West*. En Madrid estrenará también del 10 al 13 junio *The Royal Gag Orchestra* en el Teatro Circo Price y a partir del 30 de junio y hasta el 11 de julio volverá con *Lo mejor de Yllana* al Teatro Marquina.

PaGAGnini

El ya mítico espectáculo de Yllana y Ara Malikian repasa a través del virtuosismo de cuatro grandes músicos algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos musicales, consiguiendo un divertido y sorprendente des-concierto, con el que se pretende la reinventar la manera de concebir un recital para acercarlo a público de todas las edades.

Teatro Príncipe Gran Vía. 21, 22 y 23 de mayo.

The Primitals

Ganador del Premio del Público al Mejor espectáculo musical en el festival de Avignon Off 2019 este comedia musical a capela ha unido los caminos de Yllana con Primital Bros para contarnos la extraña y surrealista historia de cuatro aborígenes que ponen en el escenario música de mil géneros.

Teatro Príncipe Gran Vía. Hasta el 30 de mayo.

27 ABR – 23 MAY

La Abadía

QUIJOTES Y SANCHOS

Gon Ramos | Luis Sorolla | Carlos Tuñón

6 – 30 MAY

SUCIA

Bàrbara Mestanza

13 MAY – 6 JUN

OTHELLO

Shakespeare | Marta Pazos | Voadora

teatroabadia.com

MADRID

GOBIERNO DE MADRID

INAEEM

Comunidad de Madrid

teatro revulsivo

por José Antonio Alba

Bàrbara Mestanza

“Es vital que la manera de contar las historias no sea complaciente, que sea honesta”

Esta actriz catalana tiene muy claro que las historias que pone sobre el escenario tienen que nacer de las entrañas, y así ser lanzadas al público. No le importa exponerse si eso ayuda a generar conciencia en el espectador, lo deja muy claro, tanto en esta entrevista como en las dos piezas que ahora podemos ver en Madrid: *Sucia* y *La mujer más fea del mundo*.

***Sucia* nace a partir de una agresión sexual que sufriste en las calles de Madrid, una reflexión ante tu ‘no reacción’ y los comentarios de tu entorno. ¿De qué manera has querido trasladar eso al escenario?**

Me ocurrió hace cinco años, y durante dos años y medio me quedé en un estado de absoluta negación. No hablaba de este tema y, cuando lo hablé, me decían que por qué no había hecho nada. Yo misma no lo entendía. Pasado un tiempo decidí buscar e investigar la respuesta, para responderme a mí y al mundo. Y de alguna manera, *Sucia* es la respuesta, es el trayecto desde que me ocurre hasta el día de hoy. De alguna manera, mostramos qué es lo que pasa realmente en un cuerpo cuando pasas por todo esto, cuáles son las fases, todos esos recovecos dentro del mundo del abuso que nadie nos explica, de las cosas que pasan entremedias que me hubiera gustado conocer.

También es una forma de mostrárselo a quienes no lo han sufrido, ¿no?

Sí, porque tú te puedes imaginar que un abuso es doloroso. Todo el mundo sabe que el abuso, la violación o la agresión son malos, incluso los abusos de poder, pero al poner foco y aumentar lo que ocu-

rre en ese cuerpo agredido, generamos conciencia. *Sucia*, además, es un proceso de investigación que todavía está abierto, en el que nos hemos sentado a hablar con expertas sobre el tema, víctimas y agresores; es un retrato de cómo es la España de 2021, qué piensa sobre eso y cómo lo gestiona.

¿También habéis encontrado agresores que se han prestado a hablar?

Para responder a esta pregunta, tendría que hacer otra: ¿Cuántas veces alguien ha agredido sin darse cuenta de que lo estaba haciendo? Porque no solo hablamos de un abuso como una violación, que es algo muy grave, hay una escala de grises infinita en el mundo de los abusos y *Sucia* pone el foco en eso. Hemos hablado con hombres que admiten haber abusado de mujeres. Lo que nosotros queremos hacer es visibilizar el abuso. Ojalá hubiera un #MeToo al revés, de hombres que admiten que han abusado de alguna forma, para darnos cuenta que el abuso está más cerca de lo que pensamos. Hay microabusos en una gradación de grises infinita.

¿Cómo se trabaja algo que te afecta tan personalmente?

Hay momentos en los que es duro, pero a mí me

Sucia

Barbara Mestanza, junto a Nacho Aldeguer, se suben al escenario para hablarnos de los abusos sexuales en este espectáculo que ya pudo verse en la última edición del festival Temporada Alta. La pieza pone el foco, no solo en la experiencia de la víctima, si no en la reacción por parte de la sociedad que, ante un acto de estas características, lo primero que suele preguntar a la víctima es: ¿Por qué no hiciste nada?

**Teatro de La Abadía.
Del 6 al 30 de mayo.**

hubiera gustado que me hubieran contado eso, y si alguien se tiene que exponer para que eso pase, para dar respuestas, para ayudar, y tengo que ser yo, lo haré. La urgencia y la necesidad de generar conciencia es tan grande, me puede tanto, que pongo en segundo término el hecho de tener que exponerme.

Tu teatro habla directamente a la cara del espectador, tu energía no da tregua al público, tiene un rollo provocador que hace que abandonemos el rol pasivo. ¿Qué buscas con tus propuestas?

A mí me gusta poner en escena lo que a mí me gustaría, o me hubiera venido bien, ver. Antes de empezar cualquier proceso me hago una serie de preguntas, una de ellas es a quién va dirigido esto y en qué contexto, si tengo esa respuesta clara, encuentro el discurso, las palabras y la historia. Me gusta dar visibilidad a historias que encuentro necesarias por el momento en el que son contadas, pero es vital que la manera de ser contadas no sea complaciente, que no busquen ser contadas por encima, que sean honestas y apelen a la honestidad del otro. Para mí el teatro sirve para cambiar las cosas, quiero generar movimiento en quien está viendo eso, un movimiento

que igual le lleva a odiar la pieza, puede ser, o a estar de acuerdo, encontrar algo en ella que no sabía o a edificar un pensamiento nuevo.

¿En el teatro encuentras esa libertad que el audiovisual no te da?

El teatro te da un componente de aquí y ahora, efímero, que sabes que es verdadero. Porque la persona que está diciendo eso que estás viendo hoy lo dice de una forma, pero mañana será diferente. No hay una copia. Para mí es un regalo cuando voy al teatro. Me enamoré del teatro por eso. Ahora, el mundo audiovisual tiene otras virtudes que es llegar más lejos, a nivel visual te deja poner foco en cosas que el teatro no te permite. Cualquier lenguaje tiene su interés, me gustan los dos. Obviamente, no trabajaré igual si trabajo una serie o trabajo teatro. Pero los motivos son los mismos.

Ahora dos de tus piezas van a poder verse en el mismo mes en Madrid: *Sucia* en La Abadía y *La mujer más fea del mundo* en Naves del Español. ¿Ha sido casualidad?

Casualidad total. No puedo estar más agradecida. *La mujer más fea del mundo* tenía que haberse estrenado hace un año, pero por la pandemia

se estrena ahora. Nos ha pasado que estas dos piezas han ido siempre muy de la mano.

Háblanos sobre esta otra pieza ideada junto a Ana Rujas, quien además la interpreta.

Es una pieza que se estrenó por primera vez hará ahora tres años. Nace de un momento en el que, tanto Ana como yo, estábamos pasando por una época de mierda. Nos parecía muy interesante hablar de la fealdad humana, ese vacío que no sé si es inherente al ser humano o no, pero es un vacío que no se llena por mucho que compres, te arregles u operes. Habla sobre el capitalismo y cómo impacta en el cuerpo femenino. Es una historia fea contada de la manera más cruda posible, pero desde el humor. El humor, para mí, es el método de supervivencia, incluso es la forma que he utilizado para poner las heridas bajo la alfombra. A veces sirve para tapar y otras para sobrevivir, pero no podemos dejar el humor de lado.

De un tiempo a estar parte en Madrid hay un interés creciente por el trabajo de los creadores y creadoras catalanes. ¿Eso lo percibís también vosotros?

Creo que eso tendría que ser lo normal. Entre Madrid y Barcelona tendríamos que tener una relación como de hermanos gemelos. Yo sí que noto muy buena aceptación, estamos siendo muy bien recibidos. Al igual que en la Beckett y en el Lliure estamos recibiendo proyectos madrileños; y es que solo así podremos hacer evolucionar la cultura de este país. Ojalá dejáramos de ser tan centristas, tanto en Madrid como en Barcelona. Por ejemplo, en Cataluña se habla mucho de que toda la cultura ocurre en Barcelona y se está intentando que no sea así. Por ejemplo, Temporada Alta, que se celebra en Girona, ha logrado que la gente coja el coche y vaya. Ojalá pasara lo mismo a nivel estatal, que nos fuéramos a Galicia, Toledo, Cáceres, donde fuera, pero que tuviéramos un continuo. Somos el mismo país y ojalá respiráramos el mismo nivel de conciencia. Es obvio que el teatro de cada lado es diferente, el entorno y el contexto modifica al autor y a la pieza, pero es refrescante cuando llega algo de fuera. Me siento totalmente agradecida, ahora lo que me gustaría es arraigar mi teatro en Madrid.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

La mujer más fea del mundo

Este espectáculo es una creación de Bàrbara Mestanza y Ana Rujas, a quien veremos en escena, que ahonda en el consumismo desenfundado en el que nos hayamos sumidos en pleno siglo XXI, de cómo afecta a la figura femenina y la fealdad que genera en nuestra sociedad. Una historia tan llena de crudeza como de humor que regresa para revolver en sus butacas al público madrileño.

Naves del Español. Del 11 al 16 de mayo.

NAVES ESPAÑOL
En Matadero

Mayo

20
21

Las dos en punto

De Esther F. Carrodegua
Dirección Natalia Menéndez
22 abril ~ 23 mayo

..
Naves del Español.
Sala Fernando Arrabal A

Plataforma

Impulso y difusión para
creadores emergentes

Preludio

Dados

La mujer más fea del mundo

Naves del Español.

Sala Fernando Arrabal B

Generación Why

La plaga

La rueda

Naves del Español.

Sala Max Aub

..
27 abril ~ 6 junio

Otelo

Basada en *Otelo* de
W. Shakespeare
Dirección **Jaime Lorca** y
Tita Lacobelli
Adaptación **Christian Ortega**
5 ~ 9 mayo

..
Naves del Español.
Sala Max Aub

Lear

Basada en *Rey Lear* de
W. Shakespeare
Dirección **Jaime Lorca**, **Teresita**
Lacobelli, **Christian Ortega** y
Nicole Espinoza
12 ~ 16 mayo

..
Naves del Español.
Sala Max Aub

Tránsito

Ópera de cámara sobre la obra
homónima de **Max Aub**

Dirección escénica

Eduardo Vasco

Dirección musical **Jordi Francés**

Música y Libreto **Jesús Torres**

29 mayo ~ 5 junio

..
Naves del Español.
Sala Fernando Arrabal A

Complejo de Edipo

Un espectáculo de **Quico Cadaval**
12 y 19 mayo

..
Naves del Español.
Café Naves Matadero

tomando protagonismo

por David Hinarejos

Autorxs a escena

Grandes figuras de nuestra literatura, como son Pedro Salinas, los hermanos Machado y Sor Juana Inés de la Cruz, se suben este mes al escenario como protagonistas de tres montajes que nos hablan de diferentes momentos de sus vidas y de su obra.

La capacidad creativa del ser humano a lo largo de la historia de las artes está plagada de copias, versiones, adaptaciones o interpretaciones de otras ideas ya imaginadas. Aunque los/as protagonistas de los relatos sin duda han ido cambiando, ya que cada momento ha creado sus referentes o héroes (o villanos), al final la literatura, el teatro, el cine o la televisión siempre terminan volviendo a los mismos nombres ante la falta de confianza en nuevos. Hace décadas que el sector literario descubrió que si desarrollar interesantes y llamativos personajes principales era tan complicado, ¿por qué no convertir a los propios artistas (poetas, pintores, escritores, dramaturgos...), que habían marcado a tantas generaciones posteriores con sus obras, en protagonistas de otras? Iniciar una buena historia con una persona a la que el lector ya cree conocer y cuyo nombre es de sobra conocido ya de por sí es un buen punto de partida. ¿Quién no querría saber cómo fue la vida (real o ficcionada) de alguien que fue capaz de crear algo que pasó a formar parte del imaginario de tanta gente? ¿Cómo fue capaz de escribir aquel texto, dar forma a tal historia, hacernos viajar por esos lugares? Si a eso sumamos que, normalmente, las vidas de los artistas suele ser, como poco, diferentes a las de la mayoría de la gente, el material de base ya merece la pena.

En los últimos años, el teatro ha acogido profusamente esta vertiente temática y nos ha permitido ver representados sobre el escenario a muchos de esos hombres y mujeres con los que todos estábamos más o menos familiarizados y que han marcado tanto nuestra cultura y, además, descubrir a otros (sobre todo en el caso de ellas) a los que la historia no les había hecho justicia. La forma de construir sus réplicas escénicas y de narrar ciertos momentos vitales y procesos creativos han sido estimulantemente variada. Por citar algunos de los últimos autorxs presentes en la cartelera tenemos a Galdós en *Galdós, sombra y realidad*, Ramón Gómez de la Serna en *Oro y Plata de Ramón (cabaret barroco)*, María Lejárraga en *Firmado Lejárraga*, Lorca en *Federico hacia Lorca*, Carmen Martín Gaité en *Carmiña*, Gloria Fuertes en *Gloria*, Emilia Pardo Bazán en *Emilia* (estas tres últimas forman parte del ciclo *Mujeres que se atreven* de Teatro del Barrio), entre otros muchos.

Este mes, tres espectáculos nos darán la oportunidad de acercarnos a cuatro grandes figuras de la literatura más: Pedro Salinas, los hermanos Machado y Sor Juana Inés de la Cruz.

Cartas de una infidelidad fructífera

Ainhoa Amestoy es la encargada de subir a escena el texto de Julieta Soria, *Amor, amor, catástrofe*, Pedro Salinas *entre dos mujeres*,

Amor, amor,
catástrofe.
Pedro Salinas
entre dos mujeres

Ainhoa Amestoy dirige un drama amoroso escrito por Julieta Soria que se basa en las cartas que el poeta madrileño, Pedro Salinas, envió a su amante, Katherine Whitmore. Una obra que coloca a Salinas entre dos mujeres e indaga en la conexión entre la poesía y el amor.

Teatro Español.
Del 5 al 23 de mayo.

para hablarnos, en palabras de ésta última, “de la historia de un encuentro, el de Katherine Whitmore y Pedro Salinas en el verano de 1932, que cambió para siempre su poesía y su vida, y también la de la mujer del poeta, Margarita Bonmatí. Tres personajes y tres realidades: la deseada, la destruida, la imposible, que trenzan, como si fueran una, el más difícil de los poemas”. Para Amestoy, “la obra remite a la historia y al exilio, al peculiar proceso de creación artística fundamentado en la ficción, y a la propia condición del ser humano y su realización a lo largo de la vida, con la consiguiente evaluación antes de morir”.

El montaje nos llevará de la mano por aquella relación oculta que Salinas mantuvo con esta profesora americana de español y que fue documentada en una serie de cartas donadas en 1979 a la Houghton Library de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y que hasta 20 años después, siguiendo las indicaciones que contenían, no fueron abiertas. Este episodio

inspiró al madrileño para escribir la que dicen es la trilogía poética amorosa más importante del siglo XX en castellano: *La voz a ti debida*, *Razón de amor* y *Largo lamento*. Juan Cañas, Lidia Navarro y Lidia Otón darán vida a los protagonistas de montaje.

Identidad y libertad

Un espectáculo musical nos adentrará en la vida y obra de la poetisa y prosista vasco-mejicana Sor Juana Inés de la Cruz. Con Olga Margallo en la dirección y Antonio Muñoz de Mesa firmando la dramaturgia, *Yo, la peor del mundo* supone tanto una aproximación a las peripecias vitales de una niña genio que revoluciona las letras de la España colonial en pleno Siglo de Oro como una mirada a la transformación criolla y mestiza que América supone para la relajación moral de una iglesia totalitaria e inquisitorial. Juana intenta enfrentarse a todo y a todos para ser libre con la fuerza de sus palabras como única arma. Se disfraza de hombre. Se disfraza de monja, de

Yo, la peor del mundo

Un espectáculo vitalista contagiado del color, la música, la belleza y la imaginación de una mujer que fue un genio en su tiempo. Con la fuerza de sus versos, Juana hechizó la corte colonial mexicana de un Imperio decadente donde se convierte en amante de los poderosos, musa del Siglo de Oro y víctima de una Iglesia que no puede someter su espíritu rebelde.

Teatro Fernán Gómez
Del 12 al 29 de mayo

católica, de heterosexual mientras imagina un nuevo tipo de mujer con un nuevo rol en la sociedad.

Familias rotas por la guerra

"Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios./ Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón.", escribió Antonio Machado.

Pocas familias literarias ejemplifican el desgarramiento que provoca una guerra civil como la española que la de los Machado. Dos poetas, Antonio y Manuel, dos hermanos que mantuvieron una estrecha relación durante décadas y una pasión común por la literatura: el primero, fue el más joven de la Generación del 98, autor de *Campos de Castilla* o *Soledades*, y Manuel, de estilo modernista, destacó como divulgador y renovador del canto hondo. Además, escribieron a cuatro manos dramas y comedias teatrales; el más conocido, *La Lola se va a los puertos*. Antonio abrazó la causa de la República y falleció en el exilio en Colliure, mientras Manuel se adhirió al bando de Franco y le compuso los. Durante tres años, los hermanos, que se sabían en bandos opuestos, nunca escribirían nada en contra el uno del otro. Y cuando Manuel quiso encontrarse con Antonio, el diálogo ya no era posible. Alfonso Plou escribe este texto, que dirige Carlos Martín, imaginando una conversación que por desgracia nunca tuvo lugar. Un encuentro en el que los dos hermanos realizan un recorrido por su relación fraternal, llena de cariño, de comprensión, pero también de recelos, dependencia y necesidad de fractura. Recordarán sus años como autores teatrales de éxito, los amores de uno y el otro, su juventud de bohemios modernistas, su infancia en un patio de Sevilla... son familia pese a todo.

Los hermanos Machado

Cuando Manuel viaja a Colliure por la muerte de Antonio sufre la muerte de su madre a los pocos días. Por su actividad durante la guerra, su hermano José le ha retirado la palabra. Con este pasado a las espaldas, Manuel no puede dejar de recordar a Antonio en su casa y tiene con él la larga conversación que no pudo tener durante la contienda.

Teatro Fernán Gómez.
Del 13 de mayo al 6 de junio.

QUINTA DE LOS MOLINOS

OVIDIA

La Société de la Mouffette

Sábado 8 de mayo / 18.30 h.

Domingo 9 de mayo / 13 h.

artes escénicas 'techie'

por José Antonio Alba

Pilar G. Almansa

"El reto es atraer al público adolescente a tener una experiencia que les llame y les apele"

Hablamos sobre el nuevo reto en el que se ha embarcado nuestra compañera: *G-Nesis*. Un proyecto desde el que continúa con el empeño por encontrar nuevas vías para atraer al público joven a los teatros, aplicando las nuevas tecnologías a las artes escénicas.

Pilar, vamos a comenzar por lo más básico.

¿Qué es *G-Nesis*?

Es un lugar intermedio entre una *scape room* y una historia *Among Us*, es un juego donde tienes que averiguar cosas. Pero hay todo un dispositivo teatral muy potente y hay una dramaturgia con una historia que habla de cambio climático, de justicia, sobre lo que es justo y lo que no lo es, plantea dilemas éticos: ¿cuál es mi identidad? ¿la del móvil? ¿la que comparto? Es un espectáculo que sintetiza todo esto desde un lugar lúdico. Lo interesante de la propuesta es que tienes un marco de una historia donde van ocurriendo acontecimientos, donde el público será decisivo y le imprimirá un carácter a todo lo que ocurra. Cada pase será diferente, dependiendo del colectivo y, si la persona vuelve, no va a encontrar lo mismo. La historia es la misma, pero la experiencia va a ser mucho más distinta para el espectador que si fuese a ver dos veces la misma obra de teatro. Sobre todo, es divertido, hay mucha filosofía detrás, pero lo que se pretende es que sea divertido, reírte y jugar.

¿El espectador va a encontrarse algo en el escenario o será todo a través de los dispositivos móviles?

Va a llegar a la Galileo, se va a sentar y va a

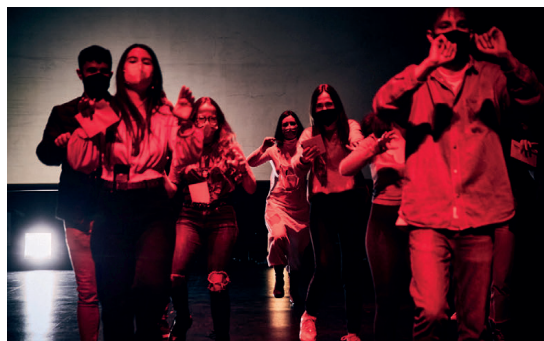
empezar el espectáculo y no va a ver nada en el escenario, solamente una proyección -hay una actriz que es quien conduce el espectáculo- y en un momento dado los espectadores tendrán que bajar al escenario y, a partir de ahí, tendrán que hacer cosas.

¿Cómo crees que va a recibir el aficionado habitual de teatro esta propuesta? Quizá haya quienes digan que esto no es teatro.

Es un riesgo que, en cualquier caso, creo que hay que correr. Ahora mismo el público de las artes escénicas es muy dispar. Está el clásico que lo que quiere es sentarse y ver un espectáculo. Para ese público no es *G-Nesis*. Y luego la gente que está un poco más abierta y que puede empezar a contemplar otro tipo de propuestas. No podemos pensar que los productos teatrales tienen que gustar a todo el mundo. Creo que es un problema del sector. Además, no niega lo que ya existe, no creo que vaya a sustituirlo, en teatro tienes producciones muy sencillas y otras mucho más complejas, hay un amplio espectro. No niega lo anterior, lo que debería haber es un mecanismo de creación de públicos, de atraer un público joven y hablar su lenguaje. Tiene que estar abriendo camino, no sustituyendo. Hay que ir incorporando.

Lo de incluir las nuevas tecnologías en el hecho teatral, a ti te viene de lejos, primero fueron *Banqueros vs Zombis*, luego *COMUNIDAD3S*, ahora *G-Nesis*. ¿Qué papel juega la tecnología en el ámbito escénico?

Desde hace un tiempo me parece importante encontrar un punto en el que podamos incluir las tecnologías interactivas en las artes escénicas de una manera elegante. Pero todo lo que conozco me ha parecido muy poco 'mainstream', poco para el gran público, siempre han sido cosas como más experimentales, difíciles. Empecé a pensar en cómo podemos hacer que sea el espectador el que pueda percibir el concepto de 'liveness' en las artes escénicas -es la cualidad de lo vivo-, y me puse a explorar dos conceptos que me parecen muy importantes: La inmersividad y la interactividad. Hacer que el espectáculo sea 360°, que te rodee, y la capacidad del espectador de influir en lo que pasa en el espectáculo.

¿Quiénes conformáis el equipo que hay detrás de *G-Nesis*?

En *COMUNIDAD3S*, Pablo Fernández Santa Cecilia y yo combinamos muy bien, le propuse seguir trabajando juntos e intentar desarrollar la aplicación. Contacté con Andrea Rubio y Andrea Cuadrado que son las que traducen, entre pantallas y flujo, las necesidades que estábamos planteando. Y los desarrolladores:

El equipo creativo: Pilar G. Almansa, Pablo Fernández Santa Cecilia, Andrea Rubio, Andrea Cuadrado, Juan Rodríguez y Diego Ramírez.

G-Nesis

Pilar G. Almansa continúa el camino ya explorado con *Banqueros Vs Zombis* y *CO-MUNIDAD3S*, fusionando las nuevas tecnologías y las artes escénicas. En esta función el uso del móvil será indispensable para disfrutar de la experiencia. Un juego repleto de dilemas sociales, mezclados con una reflexión sobre nuestro uso de las redes sociales.

Teatro Galileo
Del 19 al 30 de mayo

Juan Rodríguez y Diego Ramírez. Me parece que el trabajo que han hecho es extraordinario.

Desde la compañía expresáis una gran preocupación ante el problema del distanciamiento del público joven con el teatro, ¿a qué crees que es debido?

Si no van al teatro es porque no les estamos ofreciendo nada que les interese y eso, como sector, nos coloca en un lugar muy preocupante. Porque habla de nuestra escasa capacidad de autocrítica. Creo que somos el único sector que cuando sus productos no gustan al público, culpa al público en vez de pensar en qué es lo que estamos haciendo mal. Esto no pasaría en una tienda de muebles, Ikea no piensa cuando la gente no compra un mueble: "La gente es tonta, no entiende mi armario", lo que hace es pensar que está mal diseñado. ¿Por qué tenemos un sistema que es incapaz de generar un producto que les interese a los adolescentes? Es donde hay que depositar la autocrítica, en el sector. Eso habla mal de nosotros.

Para mí, el mayor reto es atraer al público de entre 15 y 20 años a tener una experiencia que les llame y les apele y que les resulte inolvidable y les incite a regresar a ese espacio. Cuando empiezas a leer no empiezas con el *Ulises* de Joyce, hay literatura infantil, juvenil y adulta, pero

lo que no hay es teatro juvenil. Hay que ir a los jóvenes, una persona de 40 años con niños no cambia de hábitos.

¿Cuál es la situación en la que se encuentra, para ti, el sector en este momento?

El impulso del ser humano de contar historias, de estar juntos y vivir experiencias comunitarias no va a desaparecer, pero ¿puede desaparecer la industria de contar historias en vivo? Creo que sí. Y me gusta ponerme alarmista y taxativa porque si no, no reaccionamos. Hasta el renacimiento no había industria teatral, no existía y no pasaba nada. Evidentemente, nunca van a desaparecer las ganas, pero si tenemos plataformas, cine, conciertos, ¿nosotros qué ofrecemos? Tenemos que pensar en ofrecer algo, e insisto que las tecnologías interactivas son mi hipótesis. Un adolescente si tiene que gastarse 40€ en ir a ver a C Tangana, ¿por qué no se los gasta en mí? No tengo que pensar que el adolescente es tonto y le falta educación, es porque yo no le estoy ofreciendo nada que le interese y tengo que aprender a ofrecerle algo que le interese porque si no, dentro de 20 años no va a venir nadie. La industria se reduce, hasta que se convierte en algo museístico.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

FETEN 2021

**Feria Europea
de Artes Escénicas
para niños y niñas**

Del 9 al 14 de mayo
GIJÓN/XIXÓN

30
FETEN
1991-2021
Feria Europea
de Artes Escénicas
para niños y niñas

reflexión y compromiso

por Juan Vinuesa

SHOCK II y la sangre de marinero

Esta semana estrenamos *Shock II, (la Tormenta y la Guerra)*. Una obra dirigida por Andrés Lima y con textos del propio Lima junto a Albert Boronat (responsables de la dramaturgia), Juan Mayorga, Juan Cavestany y la colaboración de Alba Sotorra y Olga Rodríguez.

Desde *Godot* me piden que cuente cómo ha sido el proceso desde dentro.

Lo peor de una guerra son sus víctimas; lo más triste, entender años después sus causas. O mejor dicho: conocerlas, porque entenderlas es imposible.

Hace más de tres años comenzamos el proceso de *Shock, (el Cóndor y el Puma)* y, de alguna manera, o sin saberlo, de *Shock II, (la Tormenta y la Guerra)* función que estamos a punto de estrenar y sobre la que me centraré en este artículo. No es fácil llegar con las palabras porque en el propio proceso ha habido momentos en los que hemos necesitado retirarlas.

Shock II comienza en los años 80, con la revolución conservadora que lanza en Europa Margaret Thatcher y en EEUU Ronald Reagan. Esta 'revolución' se remata en el primer gran shock del siglo XXI: la guerra de Irak, en la que España participó. El propio Andrés define muy bien de qué trata esta función: "intenta reflexionar sobre en qué medida somos partícipes de nuestra historia, de nuestros shocks, de nuestros golpes, de nuestra violencia". Porque parece que siempre el violento es el otro. Pero en la historia se han dado muchos golpes por intereses económicos, no por defensa ante ningún ataque. E investigar esos golpes nos ha dejado muchas preguntas.

Escribo estas líneas en las previas, justo cuando el público llega. No sé qué ocurrirá, no sé cómo se recibirá, pero no me preocupa. O no tanto como para que me afecte. Quiero que la obra guste. Quiero que la gente la aplauda. Quiero que se agoten las entradas. Pero también deseo que estas historias se conozcan, porque a veces

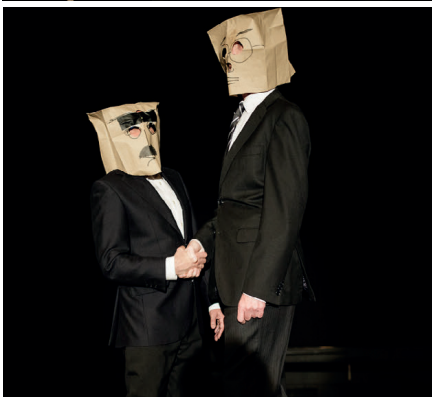
ocupan dos líneas y tres fechas en los planes de estudio. Además, en los talleres y ensayos, ha habido tanto trabajo, tanto cariño, y tanto vínculo, que el ego y las preocupaciones no han desaparecido, pero sí se han colocado en un lugar bastante cómodo.

Una familia con la que investigar y reír

Shock II lo definiría como un estado de ánimo. El que provocan los desastres que no entiendes, el que te ocurre cuando ensayas durante cinco horas una obra que no va precisamente de un señor al que le ha tocado la primitiva, o el que te surge cuando uno de tus compañeros señala a otro un hallazgo actoral y le dice "bravo por esto que has hecho". Porque *Shock* ha sido familia. Los que ya estaban o estuvieron: los juanes, Joseba, Bea, Laura, Jaume, Miquel, Pedro, los quiques, Almudena, Cecile, y mis compañeros de reparto María, Paco y Natalia, (junto a Ernesto y Ramón, que siguen teniendo su plato en la mesa). En *Shock II* se han unido Alba, Morris y Guillermo (junto a Carlota -ayudando a Bea en vestuario- y a Esteban en la reposición de la primera parte) y la familia, el amor, y el espíritu animal siguen intactos.

Para investigar sobre estos temas, para preguntarse sobre lo incomprensible, uno ha de tener a su lado a gente que le haga reír. Nos contaba Olga Rodríguez (periodista y reportera de guerra) que en el Hotel Palestina necesitaban momentos de desconexión, en los que reír, en los que montar pequeñas celebraciones y contar

FOTOS DE ENSAYO: Bárbara Sánchez Palomero

Shock II (La Tormenta y la Guerra)

Este espectáculo, con Andrés Lima al frente, arranca donde se quedó su predecesora, abordando los años 80 y los gobiernos de Reagan y Thatcher, hasta llegar a nuestro primer shock del siglo XXI: La guerra de Irak. Un intento de contar y comprender la historia, cómo nos afecta y de qué manera somos partícipes.

Teatro Valle-Inclán.
Hasta el 13 de junio

chistes. Esto no es comparable porque en el espectáculo no somos más que meros transmisores de algo que ni siquiera hemos vivido, pero también hemos necesitado reír. Quizá porque, como decía Mauricio Kartún: "cuando aparece la risa entramos en estado sagrado". Y creo que en estos ensayos ha habido algo de viaje sensorial. Como decía nuestro querido Morris (uno de esos hermanos que te da el oficio): "el proceso ha sido un fin en sí mismo".

Jaume, Miquel, Pedro, Quique, Bea (y demás colaboradores) han elaborado un espacio y una plástica tan mágica y poderosa que, si un día uno de los actores se desmaya o no llega ese día a la función, igual el público ni lo nota. Y me voy a permitir unas palabras para mis compañeros de reparto: esa cosa tan tremenda, tan tragicómica, que tiene Guillermo y que solo tiene Guillermo, la nobleza y la vis cómica tan genuina de Paco,

Natalia y su facilidad para pasear entre cualquier extremo, la sensibilidad y el Rock and roll de Alba, la bonhomía y la fuerza animal de Morris o el carisma de María, que si habla en Lavapiés te capta la atención desde Marqués de Vadillo.

Compromiso para mancharse

Y luego está Andrés, que es un genio y un maestro del término espectáculo. Andrés se ha ocupado de eliminar la frivolidad, la parodia innecesaria, y, junto a los autores, y a Boronat en la dramaturgia, ha mantenido viva (casi hasta que el público está en el pasillo) la inquietud sobre si tal frase, acción, o imagen era o no acertada. Porque con Andrés hay que mancharse. No te pide que el primer día te manches bien, pero sí que lo intentes con compromiso. Una cosa que valoro mucho del señor Lima es su cuidado para no

caer en la que para mí es la peor de las endogamias de este oficio: gente de teatro haciendo teatro para otra gente de teatro. Andrés es espectáculo, pueblo y corazón.

Atrocidades llenas de interrogantes

Y lo más importante del proceso, todas las preguntas que nos han surgido: ¿Cómo es posible que la Guerra de Irak se iniciase cuando todavía no se habían agotado las vías diplomáticas? ¿Qué pasaba por la cabeza de los soldados estadounidenses que torturaron a los presos de Abu Ghraib? ¿Una guerra puede ser preventiva?

Shock II habla también de la incapacidad de pedir perdón. Una cosa es lo que el poder decía, otra lo que decía que creía, pero otra es lo que hoy sabemos. Y no existe el perdón. Ni en la carta póstuma de Pinochet, ni en las declaraciones de las Azores, ni en el responsable del cañonazo contra el Hotel Palestina. Es curiosa la forma de todos estos encuentros: la fiesta por la reelección de Reagan, el encuentro en las Azo-

res... buscaban la épica, pero decía Eugenio Trías que "entre lo sublime y lo ridículo solo hay un paso".

Yo no sé si estamos contando lo que 'allí' pasó, solo sé que es un espectáculo que tiene esos temas en su corazón: Moscú, Washington, Irak, Afganistán, los campamentos de Sabra y Chatila en Líbano, el Hotel Palestina en Bagdad, la plaza de Tiananmén en Pekín...

Dentro de todas las preguntas que han surgido en el proceso, hay una que me ha llegado estos días: "¿Cómo de grave es toda la educación que se ha destruido en Irak?". Como decía, tampoco cómo la recibirá el público, pero sí tengo claro que queremos contar esta historia en un país tan revuelto, en un país en el que el término antifascista sigue siendo objeto de debate. No tengo respuesta para las preguntas que me genera la atrocidad. Solo sé que ante la guerra lo único que nos queda es buscar la poesía. Ya se dijo en *Poeta en Nueva York*: "Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, debajo de las divisiones, hay una gota de sangre de marinero".

Shock I (El Cóndor y el Puma)

Regresa al CDN este espectáculo de teatro documental, creación de Andrés Lima y ganador de dos Premios Max que, inspirándose en la doctrina del shock de Naomi Klein hace un recorrido por la historia reciente, centrándose en el golpe de estado de Chile y las figuras del General Pinochet y Salvador Allende.

**Teatro Valle-Inclán.
Del 8 de mayo al 13
de junio.**

ÁNGELA
PEIRAT

ANA
AZORÍN

NATALIA
MILLÁN

INÉS
KERZAN

CARLOS
SEGUÍ

EL MENSAJE

ESCRITA Y DIRIGIDA POR RAMÓN PASO

A LA VENTA EN entradas.com ✨

PRODUCE

Paso
Azorin
TEATRO

ARENA

Smedia
gratiamedia.com

LARA
PEZ
LUZ

el reloj

abrazar desde el teatro

por José Antonio Alba

Sandra Ferrús

“Debemos ser un recurso para la gente que tenemos a nuestro alrededor”

Las circunstancias de la vida han hecho que esta actriz, dramaturga y directora se encuentre con que sus dos primeras creaciones: *El silencio de Elvis* y *La Panadera* vuelvan a tener una cita con el público madrileño. Dos obras que tratan temas tan complejos como las enfermedades mentales y el acoso, desde una mirada luminosa y sanadora.

Sandra, después de *El silencio de Elvis*, vuelves a marcarte un triplete profesional, firmando, dirigiendo y protagonizando *La panadera*.

Sí, la verdad que tenía ganas de contar esta historia y de hacerlo desde dentro. Tuve la necesidad de escribirla y una vez que comencé, de alguna manera, ya la estaba dirigiendo. Es algo que nos pasa a la gente que escribimos y dirigimos, va a la par. Tuve la suerte de contar con dos mujeres muy generosas que me han facilitado mucho el trabajo: Concha Delgado como ayudante de dirección, que era mis ojos cuando yo estaba dentro, y Carmen del Conte como cover para poder dirigir desde fuera.

¿Cómo nace esta segunda oportunidad? Al escribirla, ¿ya estabas pensando en dirigirla?

Para *La panadera* me dieron la beca de Nuevas Dramaturgias que se otorga en el País Vasco, la dan el Teatro Principal de Vitoria, el Arriaga de Bilbao y el Victoria Eugenia de San Sebastián. Creo que es inevitable que, al escribir, ya pienses en dirigir, va muy ligado. Lo haces instintivamente.

En *La panadera* hablas de la exposición en redes sociales, de los juicios, los prejuicios, el miedo. Pero ¿qué fue lo que te llevó a sentarte a escribirla?

Cuando conocí el caso pensé: ¿Por qué pasa esto? ¿Somos conscientes del daño que se puede hacer con un solo dedo? ¿Cómo estará esa mujer? ¿Tendrá familia? ¿Cómo estarán? y luego pensé: ¿Tengo yo algún video de esas características? Y sentí miedo; y una necesidad imperiosa de abrazar a esa mujer y decirle que no estaba sola. Tuve la sensación de que podía ser mi amiga, mi hermana, mi vecina, que pudiera ser yo. Cuando uno escribe, siempre lo hace desde uno mismo porque es lo que conoce, pero aquí hubo muchísimos sentimientos que se despertaron que yo no conocía. La necesidad de escribirla no fue tanto por querer hacer una reflexión, sino por compartir esas preguntas que me surgían, ya que me parecieron muchísimas preguntas.

La historia es muy dura, sin embargo, tú la abordas queriendo que la propuesta sea, como dices, un abrazo a esas mujeres que

La Panadera

Concha -interpretada por Sandra Ferrús, autora y directora de la función- lleva una vida tranquila con su familia, hasta que un día ve que, en redes sociales, se ha publicado un vídeo donde aparece manteniendo relaciones sexuales con su expareja, 15 años atrás. Esto hace tambalearse su vida, siendo señalada y juzgada por la sociedad. ¿Somos conscientes del daño que podemos infligir con un solo clic?

**Teatro Galileo.
Del 5 al 16 de mayo**

han podido sufrir este tipo de situación.

Sí, era algo que tenía muy presente. Quería mostrar que hay luz, de hecho, los personajes que hay en la función ayudan a Concha a sobreponerse y son parte de esa causa. Debemos ser un recurso para la gente que tenemos a nuestro alrededor.

¿Por qué elegiste que fuera panadera la protagonista?

Para mí era importante que ella tuviera un trabajo en el que hubiera contacto con la gente. Todos conocemos a la panadera. Además, todo el tiempo me imaginaba que ella estaba en una panadería de grandes cristalerías donde todo el mundo la pudiera ver. Esa exposición me parecía muy interesante y simbólica.

Señalamos a las redes sociales como culpables de este tipo de situaciones, pero es algo que, lamentablemente, hemos vivido

toda la vida, solo que ahora se da en una sociedad globalizada.

Sí, Lorca ya hablaba de esto. Es algo que ya sucedía anteriormente, pero ahora no puedes escapar de eso ni en tu casa, hasta encerrado en tu propia habitación, por esa globalidad de las redes sociales. También es verdad que hay un momento en la función que ella recibe muchos apoyos a través de las redes sociales y eso también le ayuda. Es una herramienta muy potente que tenemos que aprender a saber utilizarla.

***El silencio de Elvis* llega al Teatro Español, un espectáculo que quiere visibilizar las enfermedades mentales desde un punto de vista normalizador.**

Sí, con *El silencio de Elvis* mi intención es que tratemos de ponernos en la piel de esta gente porque, con las enfermedades mentales, surge mucho el miedo a lo desconocido y todavía

El silencio de Elvis

Las enfermedades mentales, en este caso la esquizofrenia, son el tema sobre el que habla la primera obra escrita y dirigida por Sandra Ferrús. Un viaje al fondo de la mente de un muchacho, aficionado a los realitys y que cree hablar con Elvis, que pretende ser un canto para apoyar y comprender a las personas que sufren este tipo de enfermedades y a su entorno.

Teatro Español. Del 27 de mayo al 13 de junio.

se sigue estigmatizando a quienes las sufren. Quería que nos metiéramos en la cabeza y en el pecho de esa persona y de su familia, que comprendiéramos. Mi intención, vuelve a ser abrazar, comprender y desde mi sitio, que es muy pequeñito, poder estar ahí.

¿Qué tiene esta función que sigue sobre los escenarios desde el 2018?

Creo que cuando algo sigue vivo es porque todavía tenemos que hablar de eso. Íbamos al Teatro Español hace un año, pero por la situación COVID se ha pospuesto un año. Pero, aun así, es verdad que sigue estando viva, que sigue causando interés y que la gente sigue queriéndola ver.

Elías González, Susana Hernández, Martxelo Rubio y tú, además de Concha Delgado, repetís tanto en *La Panadera* como en *El silencio de Elvis*. ¡Esto huele a compañía estable!

El silencio de Elvis fue una experiencia muy gratificante, me sentí muy a gusto trabajando con este equipo y ha vuelto a pasar con *La Panadera*, me encantaría poder seguir contando con ellos. Aunque ahora escribo con la libertad de

crear personajes que no tengan esas edades, me encantaría poder contar de nuevo con ellos porque siento que nos entendemos y formamos un buen equipo. Me gustan mucho, son muy talentosos.

Dices que andas escribiendo, ¿qué me puedes contar?

Estoy en plena efervescencia, disfrutando muchísimo con la escritura. Me da pena no haber comenzado a escribir antes. A los actores nos pone mucho subirnos a un escenario o ponernos delante de una cámara, y escribir me hace sentir esa misma sensación sin tener que salir de casa ¡y me pego unos viajes...! (Risas) Y no necesito que nadie llame. Me hace sentir, me hace preguntarme cosas y hay, además, una intención de querer ser mejor, aunque suena casi egoísta, si me hace ser mejor, me sentiré mejor y eso se refleja en mi entorno, haciendo que quienes están a mi alrededor también estén mejor; y la escritura me permite esto. Y me lo estoy pasando muy guay con los personajes que están surgiendo en esta nueva escritura.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

DA VIDA A LOS PERSONAJES

Máster de Diseño de Vestuario
de cine, series y teatro

Inscripción abierta en www.ecam.es

estrenos

¿Cómo son las relaciones en un sistema patriarcal?

Es un lujo y un privilegio contar con creadoras y creadores tan interesantes como los que tenemos en la actualidad que aportan nuevas miradas sobre la sociedad en la que vivimos a través de nuevas dramaturgias y deconstruyendo textos ya existentes. Marta Pazos y su compañía Voadora transita entre ambos terrenos. Pero en este nuevo montaje ha elegido la opción b, la de darle la vuelta a un texto clásico muy conocido para que nos ayude a comprender lo que vivimos y nos pasa en el hoy. Tras *La tempestad* y *Sueño de una noche de verano*, este va a ser el tercer Shakespeare en la trayectoria de la compañía. Y es que como dice la propia Marta Pazos: "volver a Shakespeare es volver al hogar. Reconforta pero puede traer consigo ecos de historias que, algún día, quisimos olvidar. Hay en el relato del Bardo una historia de encuentro, en la que una mujer europea y un hombre africano se enamoran. Pero, al final del texto, ella muere asesinada a manos de él. Othello es, a la vez, víctima y verdugo. Sufre islamofobia y ejecuta un feminicidio que nace de una mentira. Una mentira que, a su vez, surge de la inseguridad y de la creencia de entender como propio lo que no se puede poseer". Y es que temas como el odio al diferente, las fake news, los feminicidios... ya fueron tratados en esta obra escrita en 1603. Y seguimos igual, eso es lo peor de todo.

En esta versión Voadora pretende establecer un debate sobre la construcción del género y las relaciones en un sistema patriarcal como el nuestro, como el de siempre. Pretende ir diseccionando, paso por paso, los motivos que han llevado a Othello a cometer ese asesinato, deteniendo el tiempo para que tratemos de entender por qué lo hizo y sobre todo y

FOTO: Tamara de la Fuente.

más importante, si había alguna manera de que esa tragedia no sucediera. Ojalá hallemos aquí respuestas para evitar estos tristes sucesos que cada día sacuden nuestras almas. **S. Díaz**

OTHELLO

Teatro de la Abadía
Del 13 de mayo al 6 de junio

CALÍGULA MURIÓ. YO NO

Teatro María Guerrero
Del 19 de mayo al 6 de junio

Cuando se pierde la empatía

Clàudia Cedó es la autora de esta versión libre sobre la obra teatral escrita por Albert Camus en 1944. Marco Paiva dirige a un elenco coral y diverso, entre los que destacan Jesús Vidal, para interpretar esta obra que aborda temas como el ejercicio del poder, la desesperanza, la amoralidad... Con un equipo artístico conformado entre españoles y portugueses, la pieza indaga en la posibilidad de que el emperador romano Calígula no muriera finalmente. Durante la representación se vislumbran los hechos que tejió Camus, con un emperador afligido tras la muerte de Drusila, su hermana y amante. Es entonces cuando definitivamente pierde la cabeza y comienza una hilera de asesinatos y traiciones con la intención de apropiarse del poder más absoluto. Así, va trasgrediendo todos los valores hasta que descubre que lo único que puede hacerle redimir es la libertad y, por ende, la muerte.

Explicándose a sí mismos

Los Bárbaros se han propuesto ordenar un poco el mundo, empezando por ellos mismos. Por eso, en esta nueva pieza van a viajar a su propio origen como compañía, a la primera pieza que alumbraron. Sencillamente -remake de sí mismos- nos van a contar aquella obra perdida en un lugar remoto de la memoria de Javier Hernando y Miguel Rojo, los creadores de esta compañía, y de los pocos que tuvieron la oportunidad de verla. Contar para ordenar, ordenar para entender. Quizás no se consiga entender nada, ni el origen de uno ni el del mundo, pero en el intento está el sentido de los días.

Las explicaciones llegan en un momento en el que precisamente las relaciones entre realidad y ficción están en boca de todo el orbe, el artístico y el político, y ahora parten de esa misma ficción para ver a qué lugares del mapa de la realidad son capaces de llegar.

LAS EXPLICACIONES

Teatro Conde Duque
Del 20 al 23 de mayo

Talento joven italiano

Se renueva la cita con el nuevo escenario de la dramaturgia italiana, nacida de la voluntad del Istituto Italiano di Cultura di Madrid de dar a conocer las nuevas tendencias de la escritura para el teatro. El proyecto se realiza con la colaboración del Premio Riccione per il Teatro, el premio italiano de dramaturgia más antiguo y prestigioso, nacido en 1947, con una primera edición que concluyó con la victoria de Italo Calvino (en aquellos años el premio estaba también abierto a obras de narrativa). La selección de esta segunda edición de Nueva Escena Italiana se compone de tres textos de estilos y temáticas muy diferentes, elegidos de las dos últimas ediciones del premio y confiados a la directora Manuela Cherubini, quien ya se encargó de la edición anterior.

Ochenta y nueve (11 de mayo) es un texto centrado en la revolución francesa y sobre la larga ola de sus ideales y de sus consignas, que han llegado hasta otro '89', el de la caída del muro de Berlín. Escrito por Elvira Frosini y Daniele Timpano con un estilo irreverente e irónico, según una reinterpretación personal de la escritura post-dramática, esta narración del ocaso de las ideologías ha ganado la mención Franco Quadri 2019 (dedicada a los textos que presentan una sobresaliente calidad literaria).

Tatjana Motta ha ganado la última edición del Premio Riccione con **Noche en blanco** (12 de mayo), un trabajo onírico y afilado que coloca en paralelo las cuestiones del turismo de masas y la de los países de los que parten las migraciones, cuyo revés es la imagen exótica que hay que explorar. Con un trabajo actual, pero rico en ecos de grandes autores del pasado, como Camus, Tatjana Motta ganó el premio principal

después de haber sido finalista entre los jóvenes en la anterior edición.

Por tu bien (13 de mayo) de Pier Lorenzo Pisano en 2017 ha ganado el Premio Tondelli, destinado a los escritores emergentes. Es un trabajo que afronta el eterno tema de la familia, en una clave personalísima, de refinada ironía y con una escritura teatral madura y rica en una voz personal, que logra transformar los acontecimientos de un vínculo familiar, en una alegoría de cuestiones universales. Es muy interesante y necesario que el CDN siga apostando por iniciativas como la de echar Una Mirada al Mundo para que descubramos las inquietudes, anhelos, preguntas y requerimientos de jóvenes creadores en sociedades cercanas -y no-, para que escuchemos lo que pasa más allá de nuestro mundo cercano y sigamos luchando por superar los mismos problemas y alzar la voz contra preocupaciones nuevas y no tan conocidas.

NUEVA ESCENA ITALIANA

Teatro Valle-Inclán
Del 11 al 13 de mayo

¿jugamos?

Titerescena

en colaboración con
Centro Internacional del Títere de Tolosa (TOPIC)

CRIS

EL ESPEJO NEGRO (Andalucía)

Sala Francisco Nieva | 29 – 30 mayo 2021

HILOS

LA ROUS (Andalucía)

Sala Francisco Nieva | 12 – 13 junio 2021

Centro *#Dramático* Nacional

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

CDN

Centro Dramático Nacional

LEVANTE

Teatro Español
Del 19 de mayo al 13 de junio

El amor... a pesar de todo

La dramaturga y directora Carmen Losa es la creadora de este texto que nace a partir de sus propios recuerdos de infancia, en casa con su madre, imaginando viviendo en una escena de *La casa de Bernarda Alba*. Construyendo sobre el enorme legado de Lorca, Carmen Losa nos traslada a la Extremadura de 1931. Se trata de un tiempo oscuro lleno de miseria y hambre. Las dos protagonistas de la obra, Susana e Inés, pasan los días intentando sobrevivir en esa sociedad profundamente católica y conservadora que nunca vería con buenos ojos el amor que ambas sienten... Y es que *Levante* es una historia de amor impensable en un tiempo imposible.

La autora, siempre comprometida, reflexiona en este montaje de Descalzos Producciones sobre el concepto de libertad, la diversidad en el amor y la represión social.

¿Qué es ser de un país?

En 2014, en el Director's Lab del Lincoln Center de Nueva York se conocen las autoras y directores Mâelle Poesy (Francia), Jorge Eiro (Argentina), Lucía Miranda (España), Pedro Granato (Brasil) y Florencia Lindner (Uruguay). Aquella experiencia y la diversidad de sus puntos de vista (artísticos y políticos) les llevaron a continuar el intercambio durante más de dos años a través de citas por Skype, email y otros medios. Cada vez que se encontraban hablaban sobre sus prácticas teatrales, el contexto artístico y político en el que cada uno se movía en su país y fantaseaban con la idea de realizar un proyecto a cinco manos. Pues, por fin, ha cuajado todo y nosotros vamos a poder disfrutar de ese trabajo construido a base de testimonios y recuerdos personales, material de su propia existencia que relaciona su vida con la del país en el que nacieron.

FOTO: Pablo Mekler.

PAÍS CLANDESTINO

Teatro María Guerrero
Del 5 al 16 de mayo

PISAZO

Teatro Lara
Del 1 de mayo al 4 de julio

Juanma Pina regresa con una irresistible comedia protagonizada por Olga Hueso, Mario Alberto Díaz y Sergio Campoy, en la que dan vida a tres personajes que alquilan un enorme, pero económico, piso en uno de los más cotizados barrios madrileños. En su primera noche juntos, antes de repartir sus cajas por las habitaciones, deciden sortear quién utilizará el único dormitorio exterior y con baño privado. Para ello, recurren al juego del 'número vecino' dejando al azar y a unos impredecibles desconocidos que decidan. Esta obra es la versión contemporánea de *El Pisito*, la película que en 1959 nos mostraba los sacrificios que una pareja debía hacer por poder alquilar el piso de sus sueños. En el 2021 Madrid sigue igual: es casi imposible alquilarte algo en condiciones.

Espectáculo creado e interpretado por Quico Cadaval que pertenece a un movidizo mundo escénico que ha sido denominado de muchas formas, más o menos pomposas, más o menos precisas. El teatro de la palabra, narración oral escénica o la literatura en vivo han sido algunas de las tentativas de designarlo. Un cruce entre el íntimo cuento de la lumbre, el cabaret literario y el monólogo teatral. El mito del hombre que mata al padre, se acuesta con la madre y llama hijo a los hermanos ahora comentado por una tabernera de un puerto gallego que, además, es la madre de Quico Cadaval. La cocinera desdeña el mito clásico al tiempo que da la receta de la carne asada.

FOTO: Abelardo Soler.

COMPLEJO DE EDIPO

Naves del Español
Del 12 al 19 de mayo

RACLETTE

Teatros Luchana
Hasta el 28 de mayo

Texto corrosivo de Santiago Cortegoso, dirigido por David Ramiro Rueda, es una dramedia gastronómica cargada de humor negro y contemporaneidad. Una cena a medias para los personajes del escenario, pero también para el público asistente. Esta raclette urbana une, durante una cena, dos tramas que aparentemente no tienen relación, pero que se entrelazan para acabar contando una historia terrible que trata temas universales a través del humor y la verdad como la muerte, la pareja, la maternidad, la codicia, la culpa y la violencia. Los cinco personajes protagonistas conforman un complejo entramado humano: un choque entre visiones del mundo que se vuelven incompatibles, pero que han de convivir a pesar de las diferencias.

FOTO: Javier Naval.

EL HOMBRE ALMOHADA

Teatros del Canal
Del 21 de mayo al 13 de junio

Eva Isanta, Fernando Ramallo, Nancho Novo y Norma Ruiz son los protagonistas de este texto original de David Mamet, dirigido por Juan Carlos Rubio, que es una obra en la que se abordan temas como el abuso de poder y los juicios mediáticos, tomando como punto de partida el escándalo de Harvey Weinstein que dio lugar al #MeToo.

En la meca del cine, el jefe de un estudio cinematográfico dedica su tiempo a seducir a artistas guapas, comprar a la prensa y hacer películas de nulo interés cultural. Para él tan sólo importa el sexo, el poder y el dinero. Hasta que una joven aspirante a actriz se resiste a ponerle precio a su carrera, lo que precipitará la caída del magnate hasta lo más hondo del escalafón social.

Como en muchas de sus extraordinarias funciones, el dramaturgo inglés Martin McDonagh nos habla aquí, en la que quizá sea su obra maestra, de cosas que no son fáciles de escuchar y nos muestra situaciones que no son fáciles de contemplar. El mundo para McDonagh es un lugar hostil en el que pocas cosas nos ayudan a escapar del horror. Una de ellas es, sin duda, el arte y, más concretamente, la literatura. Lo es para Martin McDonagh y lo es para Katurian, la escritora de cuentos protagonista de esta maravillosa función, quien se encontrará frente a un dilema con el que muchos artistas se enfrentan hoy en día: ¿hasta qué punto es un creador responsable de la percepción que tienen los espectadores de sus obras?

TRIGO SUCIO

Teatro Reina Victoria
Del 5 de mayo al 6 de junio

LA SOMBRA DE AUDREY

Teatro Lara
Hasta el 23 de mayo

Marni Nixon fue durante muchos años uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Ella fue la voz cantada de Natalie Wood en *West Side Story*, la dulce voz cantada de Deborah Kerr en *El Rey y yo*, y cantó las canciones de Audrey Hepburn en *My Fair Lady*. Esto le hizo ganarse el sobrenombre de 'la voz de Hollywood'. Dio a conocer su voz y su talento mayúsculo desde la oscuridad del estudio de doblaje y no fue hasta años más tarde que su trabajo fue reconocido. Laura Enrech protagoniza esta historia, dirigida por David Pintó, en la que compartiremos con Marni uno de esos incontables momentos de espera del mundo del cine. Una comedia agri dulce sobre el poder de Hollywood y su capacidad para oscurecer los sueños.

regresan

Dados

Escrita y dirigida por José Padilla, la obra narra, a través de la comedia, las dificultades de ser adolescente. Dificultades que se incrementan si, además de adolescente, eres trans. Una obra en torno a la identidad de género ganadora del Premio Max 2019 a Mejor Espectáculo Juvenil.

Naves del Español. Del 4 al 9 de mayo.

Juguetes rotos

Y también sobre la identidad sexual y de género trata este texto escrito y dirigido por Carolina Román e interpretado por Nacho Guerreros y Kike Guaza que narra la historia de una amistad entre Mario, un joven que abandona su pueblo, y Dorin, una transexual del mundo del espectáculo.

Teatro Infanta Isabel. Del 6 de mayo al 6 de junio.

Quijotes y Sanchos

¿Qué tienen en común Cervantes, unas grabaciones anónimas encontradas en Japón y el teatro tras la pandemia? Los dramaturgos Gon Ramos, Luis Sorolla y Carlos Tuñón nos invitan a descubrirlo en un paseo íntimo por Madrid con esta propuesta de teatro inmersivo.

Teatro de la Abadía. Hasta el 23 de mayo.

Lo nunca visto

Regresa La Estampida con este texto escrito y dirigido por José Troncoso y protagonizado por Alicia Rodríguez, Ana Turpin y Belén Ponce de León. Es una obra en la que vamos a ver un espectáculo que revolucionará el arte contemporáneo: la vida de las tres protagonistas en una función abierta al público.

Teatro Infanta Isabel. Del 7 de mayo al 6 de junio.

en familia

La compañía hispano-belga La Société de la Mouffete presenta su exitoso y longevo espectáculo (más de 7 años girando) orientado a un público juvenil y adulto. La obra entremezcla el realismo poético y la tragedia bukowskiana con el humor absurdo para indagar en la inadaptación social, la importancia de las emociones y las relaciones personales. Tres titiriteros: Esther d'Andrea, Lucas Escobedo y Vera González (también directora de la propuesta) se encargarán de poner sobre las tablas la historia de dos gemelos Ovidia y Sr. Topo que fueron creados en la Placenta de humanos. Tras un accidente ella nació con dos corazones, el suyo propio y el de su hermano, dejando al Señor Topo en la más pura apatía emocional. A partir de ahí, ambos comenzarán una vida llena de incompreensión e incomunicación que les conducirá al aislamiento social. Tras muchos años sin tener contacto el Señor Topo se muda al motel del extrarradio donde vive su hermana encerrada. Este reencuentro supondrá para ellos el inicio de un viaje hacia una vida diferente.

OVIDIA

Espacio Abierto Quinta de los Molinos. 8 y 9 de mayo.

El multipremiado Ángel Calvente y su compañía El Espejo Negro son un referente dentro del panorama teatral español, sobre todo en el mundo de las marionetas para adultos. Este mes podremos disfrutar de una de sus provocadoras y técnicamente impecables propuestas recomendada a partir de 6 años. En esta ocasión nos presentará la historia de Cristina, una niña que al nacer pensaron que era un niño. Ella nunca se sintió niño y así se lo hizo saber a sus padres desde muy pequeña. Ella es una niña trans, risueña e inteligente, que lucha por su derecho a ser la persona que es y siente.

CRIS, PEQUEÑA VALIENTE (TITERESCENA)

Teatro Valle-Inclán. 29 y 30 de mayo.

danza y artes urbanas

EL CANAL SE ABRE AL TALENTO DE LA CALLE

Los Teatros del Canal acogen del 11 al 16 de mayo la primera edición de Canal Street, un festival dedicado a las artes urbanas con compañías nacionales e internacionales de danza, rap y graffiti, entre otras.

La cita comenzará con *Avalanche* de Dani Pannullo Dancetheatre Co, una pieza de trucos, creatividad y estilo convertidos en el escenario en poesía a través del football free-style. Le seguirá el día 12 *Around the World* (1) de Brodas Bros. Un espectáculo sorprendente que mezcla mapping, proyección interactiva, láser, danza aérea y vestuario de leds. La formación fue creada en 2006 por parte de los hermanos Pol y Lluç Fruitós, a los que poco después se unirían las hermanas Clara y Berta Pons representando la parte femenina del hip hop español. El mismo día se representará *Pixel* de Compagnie Kafig, un grupo francés instituido en 1996 que ha realizado 30 creaciones en 700 ciudades y 65 países. El show suma el hip-hop a la proyección digital de vanguardia. El 13 de mayo llegará el campeón mundial B-Boy Crazy y los zaragozanos Circle of Trust para proponernos bboying y break dance en *Street*. El 14 y el 15 de mayo será el turno para la directora de los Teatros del Canal, Blanca Li, que expone

Elektrik (2). En su tercera producción con este estilo urbano (después del espectáculo *Elektro Kif* en 2009 y de la película *Elektro Mathématrix* en 2015), Li se rodea de ocho intérpretes que son referentes mundiales en la cultura electro y una banda sonora compuesta en parte por Tao Gutiérrez. También ese día podremos ver *No sin mis huesos* de Iron Skulls Co, una creación contemporánea que propone reflexionar a través del theatrical breakin sobre cómo un soldado frustrado, Cervantes, consiguió transformar la energía negativa en arte y se convirtió en uno de los escritores más importantes de la literatura universal. 15 y 16 de mayo estará Accrorap exhibiendo *The Roots* (3). Este conjunto surgió en el año 1989 de la mano de Kader Attou, coreógrafo francés de origen argelino, y sus amigos Eric Mézino, Mourad Merzouki y Chaouki Said en Lyon. Su estilo fusiona las acrobacias y la danza callejera creando originales coreografías.

Para finalizar, el 16 tendrá lugar la II edición de Battle Contest, que reunirá a maestros de diferentes disciplinas para batallar encima del escenario y conseguir ganar alguno de los premios que se conceden. La velada estará amenizada por Gustavo Hoyos aka Kaos y la música de Rokko RosaNegra.

CANAL STREET. Teatros del Canal. Del 11 al 16 de mayo. www.teatros canal.com

cómicos

Rubén Faura, Sandra Montero y Fabián de Cunto

“Tras la función evaluamos lo que ha ido bien y mal para mejorar. No paramos de trabajar”

Para no perder las buenas costumbres, os presento a dos fenómenos de la escena. Seguidlos por doquier. Rubén Faura y Sandra Montero. O viceversa. Juntos protagonizan una joya teatral que arranca risas cada tres segundos: *Histeriotipos*. Van ya muchos meses llenando La Encina Teatro y ahora recalán en los Teatros Luchana de Madrid. Esto suma y sigue... Su espectáculo es la comedia mejor valorada en Atrápalo. Casi nada. Y, como no hay dos sin tres, en este test bienhumorado de *Godot* aparece de vez en cuando el director del sarao: Fabián de Cunto. Reflexiones, confidencias y jarana. Un trío de ases. ¡Bienvenidos!

¿Qué es *Histeriotipos* para quien viva en otro mundo y aún no lo sepa?

Es una obra teatral donde representamos esos estereotipos de hombres y mujeres de los cuales debes alejarte... Los presentamos desde la comedia, la impro y los sketches cómicos. Con un objetivo bien claro: la risa.

¿Cómo se lleva ser la comedia más valorada en Atrápalo, que se dice pronto?

Es difícil de creer que una obra que comenzó como algo tan chico hoy en día sea la comedia mejor valorada de Madrid con un 9.9 en Atrápalo y mas de 400 comentarios. Estamos muy felices de que así sea y disfrutando el día a día.

Para Rubén... ¿Cómo definirías a Sandra?

Es una compañera ideal, ya que se cree absolutamente todo lo que le digo y eso es una maravilla. No os imagináis las veces que le he dicho

que se anulan funciones, cambiaban cosas... (risas). Una maravilla. Además, como actriz tiene una vis cómica muy potente que no se termina de creer. En estos momentos la obra está funcionando tan bien porque hemos empezado a ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Hemos creado un gran equipo y la complicidad se nota mucho. Para bien.

Para Sandra... ¿Cómo definirías a Rubén?

Un ser imbécil (risas). Es broma. ¿O no...? Pues ha sabido aguantarme en mis altibajos estos tiempos, que no han sido pocos. Así que he de definirlo como un auténtico superviviente. Ahora en serio: creo que es un gran compañero, se sabe ganar al público y a la gente muy bien. Es muy cercano tanto encima del escenario como fuera de él; a veces lo mataría porque no para de bromear y yo, que me creo todo, pues caigo. Pero la verdad es que es una persona que cuan-

por Jorge Gª Palomo / @jorgegpalamo

Periodista en diferentes medios, propone un test ameno para cómicos de aquí y allá, gente lúcida que reivindica la risa como arma de construcción masiva.

do tienes una mierda de día mola tenerlo cerca porque sabes que te vas a reír y te vas a olvidar de otras movidas.

A ambos... ¿Quién se atreve a hablar (incluso bien) del director?

Sandra: ¿Qué puedo decir? Confió en mí desde el principio, sin apenas experiencia. En todo este tiempo ha sabido escucharme, entenderme e incluso a veces odiarme un poco (risas). Algo que para nada considero como algo malo, creo que de todo se aprende y hace que los compañeros estemos incluso más unidos. Es un currante como pocos conozco, el cual adora su trabajo; y le encanta tener a sus actores bien cuidados. Hace por crear un ambiente cómodo y que se ajuste a lo que todos necesitamos y queremos; y eso, que no es fácil de lograr, en gran parte es lo que creo que está haciendo que *Histeriotipos* esté funcionando tan bien. ¡Si es que hay que quererlo!

Rubén: Para mí es un placer tenerlo como director de la obra porque nos entendemos a la perfección. Tenemos un humor similar y eso hace que todo resulte más sencillo. Cuando me da algún consejo, algún gag o remate que piensa que podría mejorar, lo entiendo perfectamente y trabajamos en ello y la mayoría de las veces funciona para mejor. Es otro de los secretos de la obra: cada función nos reunimos e intentamos evaluar qué ha salido bien y qué no para mejorarlo. No paramos de trabajar.

Fabián, ¿Cómo estás viviendo todo este éxito? ¿Te esperabas este clamor? ¿Cómo valoras la magia entre Sandra y Rubén?

En lo personal, lo vivo con los pies sobre la tierra, sabiendo que es una obra de teatro independiente que puede crecer mucho, y ojalá así sea, pero nunca perdiendo el norte. Cuando conocí a Rubén y Sandra mediante castings, siempre supe que ellos son los indicados para estos personajes y, además de hacer las correcciones diarias de la obra, me gusta mucho compartir momentos fuera del teatro porque creo que el grupo humano es fundamental en este trabajo.

¿Cómo fue vuestra primera vez en *Histeriotipos*?

Lo vivimos con muchos nervios porque es un espectáculo no convencional que te puede

gustar mucho o nada y en ese primer aplauso final nos dimos cuenta de que estábamos ante un posible éxito teatral.

Un momento inolvidable o una anécdota fuera de los escenarios...

Terminada una función, una espectadora sale de la sala y comienza a hablar con un actor imaginario llamado César, pidiéndole a ese actor que actúe como Rubén y Sandra. En conclusión: nuestra espectadora quería dirigir a un fantasma y ahí nos dimos cuenta de que nuestro público es un tanto especial (risas).

Un mensaje para la posteridad...

Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán las ganas de reír.

Puedes leer la entrevista completa en www.revistagodot.com

A black and white photograph of Sarah Bernhardt in a dramatic costume, holding a skull in her right hand. The costume features a patterned, puffed-sleeved jacket with a fur-trimmed hem and a dark skirt. A long, dark cape is draped over her left shoulder. The background is a soft, hazy landscape.

Esta es la cuestión

GODOT
escena y cultura

Lafayette - Photo - London.

SARAH-BERNHARDT (HAMLET.)

escena y cultura

GOD OFF

www.revistagodoff.com

Robots Universales Rossum

Carlos Be estrena, en La Cripta Mágica, una adaptación sobre este clásico del autor checo Karel Čapek, para celebrar el centenario de su estreno teatral. Una reflexión, en clave de Ciencia Ficción, sobre la esclavitud en tiempos modernos.

Cristina Rota _ Cluster _ Álvaro Vicente _ La Casa de Bernarda Alba

Sí me coges, no me sueltes, llévame contigo. Por el bien de todxs #CulturaSegura

LA ROTA
producciones

SALA MIRADOR

CICLO DE POESÍA Y MÚSICA

14 - 30 MAYO

Un homenaje a
**ALFONSINA
STORNI**

VAN PASANDO MUJERES

Cristina Rota

Maria Botto

Nur Levi

Música: Alejandro Pelayo

Entradas en
www.lamirador.com

voz en off

por Sergio Díaz

Pelear por volver a casa

"...pero cuando se aprende a llorar por algo / también se aprende a defenderlo", cantaba Barricada en su canción *No hay tregua*. Y son esas cosas que nos tocan la fibra, las que nos conmueven y remueven, las verdaderamente importantes y que nos hacen avanzar y crecer por las que deberíamos mover el culo y pelear.

El pasado 30 de marzo La Nave de Cambaleo, el icónico espacio cultural de Aranjuez, fue desalojado por el ayuntamiento de la localidad alegando motivos de seguridad. No voy a entrar a valorar si había razones para llevar a cabo esa acción. Lxs compañerxs de Cambaleo insisten en que no, que desde las instituciones nunca han prestado mucha atención a esas instalaciones y que han sido ellxs lxs que se han encargado de ir adecuando todo el espacio durante años, que no hay ningún peligro en La Nave y que se puede seguir desarrollando la actividad de forma normal. El caso es que un proyecto cultural consolidado ha visto cómo, de un día para otro, tiene que cerrar sus puertas (esperemos que por poco tiempo). No sólo se acaba con una programación teatral, se acaba con los sueños de mucha gente, con todos los años de esfuerzo y dedicación (llevan desde 1989) a un lugar que ha servido de motor dinamizador de una ciudad como Aranjuez que no anda muy sobrada de espacios así. Ha sido lugar de encuentro, ocio, diversión y aprendizaje de muchas generaciones que allí han comulgado con la palabra escénica, que han asistido al rito ancestral de dejarse contar historias, que han hecho de ir a La Nave de Cambaleo una cita imprescindible para seguir alimentando su alma.

Desde que escribo de teatro he vivido el cierre de Espacio Labruc, Kubik Fabrik, El Teatro de la Puerta Estrecha, Teatro Espada de Madera, Teatro Estudio Liberarte, Sala TIS, El Montacargas, Teatro del Arte, Biribó, Teatro Bosco, El Pavón Teatro Kamikaze... por citar algunos. Teatros y salas que desaparecieron del mapa cultural, cada uno por diversas razones. Nos queda su impronta, lo que allí vivimos y lo que allí se gestaba, pero el apagón de cada Espacio Cultural, independientemente de su tamaño, programación o idiosincrasia nos empequeñece como sociedad, nos hace más pobres, más manejables y más borregos. En muchos casos ha habido movimientos vecinales para evitar su desaparición e incluso su demolición -como en el caso del Teatro Real Cinema- que no han servido de nada. Pero no hay que desfallecer, hay que seguir peleando para defender lo que nos duele. Me consta que la gente de Aranjuez y de otros muchos rincones se están sumando a la causa de Cambaleo y se están movilizando para recuperar su casa, ese lugar donde impera la palabra, el conocimiento y el entendimiento, algo que tanta falta nos hace hoy día. Mucho ánimo en la contienda. No hay tregua. Cultura o barbarie.

p.22

sumario

voz en off.03
carlos be.04
cristina rota.08
paco sáenz.12
álvaro vicente.16
cluster.18
la última cinta de krapp.20
el grito del cardo.22
brigitte.23
dolores.24
pildoritas.25

foto portada: Roberto Cuezva. *Robots Universales Rossum*, en La Cripta Mágica. Pág 04.

¿ciencia ficción? teatral

por Ka Penichet

Carlos Be

“La esclavitud es lo cotidiano”

La Cripta Mágica, situada en el madrileño barrio de Embajadores, abre sus puertas a *R.U.R.* (*Robots Universales Rossum*), una nueva pieza de este irreverente autor, adaptación del texto de Karel Čapek, que cuestiona los límites de la libertad del ser humano. Robot es un término que proviene del vocablo checo ‘robota’, que significa servidumbre o trabajo esclavizador.

¿Cómo surge este proyecto con la Embajada Checa?

Este 2021 el texto original, *R.U.R.*, cumple cien años de su estreno en el Teatro Nacional de Praga y la Embajada Checa, con quien llevo muchos años colaborando tanto en Madrid como el tiempo que viví en Chequia, ofreció a La Casa Be llevarlo a escena. El proyecto es maravilloso y tanto la Embajada como la compañía creemos que también en estos tiempos que nos ha tocado vivir puede hacerse teatro y seguir apostando por el talento.

¿Qué te atrajo para aceptarlo?

La vigencia del texto, escrito en 1921, que no puede ser más visionario. *R.U.R.* plantea un mundo donde paulatinamente se han suprimido todos y cada uno de los derechos humanos y a las personas, convertidas en robots, no les queda más remedio que trabajar como esclavos. La única diferencia entre aquella época y ahora es que antes nos invadían los robots y ahora ya somos robots. Una apología checa contra el hombre con todas las letras, además de la primera obra teatral de ciencia-ficción del mundo.

FOTO: David Konecny.

El texto original fue objeto de censuras por diferentes regímenes dictatoriales. ¿Te has sentido censurado alguna vez a lo largo de tu carrera?

Qué gracia que me hagas esta pregunta. Si la cambiases un poco y me dijeras “¿cuándo fue la última vez que te censuraron?”, ¿sabes qué te diría? “Ayer”. Tal cual. Es muy difícil hacer teatro independiente en una sociedad cuyo pensamiento dista mucho de ser independiente. De todas formas, para sobreponerme a tanta mediocridad, siempre me digo que algo estaré haciendo bien o, lo que es lo mismo, ladran, luego cabalgamos.

Eres un autor que se caracteriza por acercarse a tratar temas que no todo el mundo se atreve y que, por ende, generan mucha controversia. ¿Te consideras una persona incómoda?

Si incomodar es promover la reflexión, sí, me considero una persona incómoda. Apuesto por la valentía de la gente de enfrentarse a sus miedos, sean propios o ajenos. Supongo que aún tengo ese resquicio de confianza en el ser humano. Al hilo también de la pregunta anterior, quiero comentarte que en países donde el teatro mantiene su relevancia sociocultural o política, véase Chequia, Colombia, México o Venezuela, mis obras obtienen mayor repercusión y se representan sin cesar en teatros del circuito comercial. De hecho, mis dramaturgias más innovadoras suelen estrenarse primero en Chequia que en España, como *Origami*, *A Margarita* o *¡Feliz cumpleaños, Phoebe Zeitgeist!*, y la primavera del año pasado el Teatro Nacional de Bogotá adquirió los derechos para estrenar *Malas hierbas*, una sátira política muy crítica con el sistema, a pesar de que la producción se estancara por la pandemia.

¿Cómo localizaste La Cripta Mágica? ¿Crees que se pueda convertir en una nueva Casa de

la Portera o Pensión de las Pulgas? ¿Robots... es una pieza site-specific?

No sé si yo localicé La Cripta Mágica o ella me localizó a mí. Conocí a su propietaria, Anibel Vecino, en un espectáculo que dirigí hace tres años. Anibel llevaba barba y tragaba cuchillas de afeitar en escena. ¿Cómo no enamorarse de alguien así? Ahora en serio, Anibel es un ser fascinante como persona y como profesional. Ella abrió La Cripta Mágica en 1987, en aquella fecha el único local en España dedicado exclusivamente a la magia, y con el tiempo se ha convertido en un referente internacional para magos de todo el mundo. Por allí han pasado David Copperfield, Juan Tamariz, René Lavand... Teníamos muchas ganas de volver a trabajar juntos y *Robots...* nos ha brindado esa oportunidad. Para nosotros es un honor que La Casa Be sea la primera compañía de teatro que pisa ese escenario dedicado 34 años, que se dice rápido, íntegramente a la magia. Y sobre si es una pieza site-specific, la verdad es que la obra encaja en el escenario como si se tratase de un cuarto de maravillas, aunque contamos también con su versión preparada para girar, muy bien abrigada por las luces

R.U.R (Robots Universales Rossum)

Una empresa construye robots para aliviar la carga de trabajo del ser humano, pero las consecuencias serán nefastas. Esta reflexión sobre la esclavitud, mezclada con la ciencia ficción, es la nueva propuesta de Carlos Be. Con Javier Arribas, Joan Bentallé, Rosana Blanco y Carmen Mayordomo en el elenco.

**La Cripta Mágica
A partir del 2 de mayo**

de mi querido Joaquín Navamuel. Y con respecto a mis queridas Casa y Pensión, mantendremos esa cercanía tan característica y sorprendente en lo que respecta a la relación con el público, también marca de La Casa Be.

Uno de los temas principales del texto trata sobre la esclavitud. ¿Qué modelos de esclavitud contemporánea te preocupan más? ¿Cómo podemos combatir la esclavitud en el mundo actual?

Hoy en día hay tantos modelos... La esclavitud es lo cotidiano. La manipulación es tan absoluta. Qué paradójico, cuando más libres nos creemos. La corrección política oculta una grave falta de ética y el poder se malentiende como privilegio cuando en realidad se trata de una responsabilidad.

¿En qué momento profesional te encuentras ahora?

Muy feliz. El arte me hace independiente: escribo, dirijo, doy clases y vivo de mi arte con total libertad. Genero proyectos propios y puedo permitirme escoger los proyectos que me apetezcan. Muy pocos pueden presumir de tener tres montajes en cartel en Madrid como autores y/o director el mismo mes: *R.U.R.* en La Cripta, *Hamlet/21* en el Teatro Lara y *Un cuerpo a la deriva*

en El Umbral de Primavera. Aparte me siento muy querido por mi pareja, muy acompañado por mis amigos y tengo unos agentes internacionales, Aura-Pont, que son un primor, ¿qué más puedo pedir? Ahora mismo sólo echo de menos viajar, sea por trabajo o por placer. El cuerpo también necesita vivir sin límites.

¿Cómo se madura en una profesión como esta?

Trabajando mucho, siendo sincero con el arte y no sometiéndose a los designios de los abotargados, mediocres y oportunistas, a quienes no hay que les ponga más que someter a un artista, así subliman sus carencias más profundas, hay que ver. A mí me hacen mucha gracia todos ellos: tienen tanta prisa y se desviven tanto por sentarse en su 'despachito oficial' y autoprogramarse sin cesar. A mí me gustan los procesos creativos y que se atreven a crear conmigo. Amo el oficio artesanal del día a día y la verdad es que no sé cuántos dramaturgos morirían en la actualidad por defender una frase suya. Creo que la respuesta daría mucha pena. En cualquier caso, como dicen los checos, "čas ukáže", que además suena a chasquido o llama que se prende: el tiempo pone a cada uno en su lugar.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

La Casa de BERNARDA ALBA

Dirección: PACO SAENZ

Ángel Ferrero

Alejandro Marzal

Kirian Sánchez

David Laguía

Joseba Priego / Ángel Ramón Jiménez

Miguel de Miguel

Manu Riego

Sarini Nieto

Santiago Abello

Alba Fresno

Fotografía: Gustavo Morales

La Encina teatro

elevar la palabra

por David Hinarejos

Cristina Rota

“La poesía de Alfonsina Storni es una voz fundadora y reivindicativa”

La directora, productora, actriz y profesora argentina afincada en España desde finales de los 70 se ha convertido en un referente del teatro y de la formación de actores y actrices.

Ahora se sube de nuevo a las tablas, junto a sus hijas María Botto y Nur Levi y el músico Alejandro Pelayo (Marlango), para dentro del Ciclo Poesía y Música hacer un recorrido en la que es su casa, la sala Mirador, por la obra de la poeta y escritora Alfonsina Storni.

¿Quitando algunos festivales puntuales, dirías que en nuestros escenarios falta espacio para la poesía?

Falta desde hace mucho espacio en general para la poesía. No sabría explicar por qué, ya que cuando nosotros hemos presentado propuestas de este estilo la respuesta del público ha sido buenísima y, por tanto, hay una apetencia por una palabra no pervertida, en el sentido de ajena a todos los cánones políticos sociales y culturales, sin caer en ese lenguaje que se impone soez, simplista y sofista. Creo que hay una deriva en la sociedad hacia invalidar la palabra, a abandonar la búsqueda de una nueva conciencia ética y humana. Y sinceramente pienso que eso no es casual y se está convirtiendo en una auténtica enfermedad que provoca que el ser humano deje de tener apetencia por el conocimiento, por elevarse.

¿De dónde nace la idea del Ciclo de Poesía y Música?

Realmente viene de otras iniciativas anteriores que habíamos ya desarrollado con Poetas en vivo, donde cada poeta subía al escenario a recitar su poesía, como Benjamín Prado u otros. Justo coincidió que a Alejandro (Pelayo) le encargaron un proyecto sobre Walt Whitman y él se enamoró del autor y creó la música. Eso entroncó en un momento dado con un deseo, no sólo mío si no también de mis hijos (María Botto, Nur Levi y Juan Diego Botto), de elevar la palabra. Así que se creó el año pasado este ciclo,

para mí extraordinario, que unía poesía y música empezando con Whitman y Hölderlin. Entrelazar ambos campos se convierte en una danza muy especial, esa fusión de distintas artes es algo que yo siempre he buscado toda mi vida.

¿Qué acogida tuvo la experiencia el año pasado?

Maravillosa. Pensábamos hacerlo un tiempo limitado y tuvimos que prorrogarlo porque se llenaba. La gente reaccionó de una manera entregada y emotiva. La poesía tiene la virtud de crear una conexión diferente con las personas.

¿Fue idea tuya incluir este año a la argentina Alfonsina Storni?

Me pidieron elegir una poetisa, una mujer, y es muy difícil escoger entre esa Premio Nobel que es Gabriela Mistral con ese coraje y esa valentía, Silvia Plath y tantas otras... Pero para mí, emotivamente, el significado que tiene Alfonsina es que mi encuentro con su poesía fue a través de mi madre. Todas esas noches leyendo su poesía hace que me encuentre muy cercana a ella, a esa mujer que lucha contra todas las convenciones de su época.

¿Qué lugar ocupa la obra de Storni dentro de la literatura en Latinoamérica y en España?

La poesía de Storni es una voz fundadora y reivindicativa, por eso a lo mejor se acerca a los clásicos, ha sido traducida a otras lenguas y se estudia en las universidades desde hace mucho. Su poesía es 'desacatadora', conquistadora y llena de pensamiento. Ocupa un lugar destacado en la literatura de vanguardia tanto en Argentina como en Latinoamérica y los países de habla hispana. En España enseguida fue muy conocida porque viajó en los años 20 y se codeó con escritores y escritoras relevantes. Es muy importante también destacar sus textos fuera de la poesía porque también ahí inaugura fundamentos ideológico-temáticos de una conciencia de género.

¿Cómo definirías su poesía?

Para mí su poesía tendría que ver más con la palabra femenina que con la de feminista. Sobre todo, por una cosa que ella decía, para ella hablar de feminismo y separarlo del conjunto de reivindicaciones

colectivas era disparatado. Su lucha era por una sociedad justa y diferente, lógicamente albergaba la lucha por cambiar la situación de las mujeres, pero iba más allá. Ella encabezaba una lucha sin cuartel contra una sociedad perversa de sometedores y sometidos. Esto no quita para que su poesía denuncie los estereotipos del discurso patriarcal que encasillan a la mujer.

¿Cómo se hizo un hueco dentro de los círculos de escritores más importantes de la época?

Yo creo que lo que la entroncó con Oliverio Girondo, Horacio Quiroga, Juan L. Ortiz y con tantos otros es que todos son voces rebeldes, que se arriesgaban teniendo una posición crítica. Ellos admiraban mucho la valentía de Alfonsina porque su lucha era doble al ser mujer.

Supongo que ha sido complicado el proceso de selección de los poemas.

Es una selección nacida de meses y meses de ahondar no sólo en su poesía, sino también en todos sus escritos literario-periodísticos. Me pareció imprescindible incluirlos porque es donde desarrolla toda su ideología y ejercicio de denuncia. Es donde pone sobre la mesa lo importante de una igualdad en los salarios entre hombres y mujeres y una mayor capacitación de la mujer, por ejemplo. Parece mentira que casi 100 años después estemos todavía en la misma lucha. Por otro lado, en la selección de poemas hemos querido que estén los temas fundamentales que

bañan su obra: los de denuncia, por supuesto, pero también su pasión por el mar, por la vida, por dar batalla... y, en su última época, aspectos como el derecho a poder morir como uno elija.

¿Cómo va a ser la puesta en escena?

De forma natural salió que yo me metiera en la piel de Alfonsina para narrar ciertos hechos que fueron determinantes en su vida y en su obra. Contextualizamos así cada poema que luego recitamos María, Nur y yo. Y, por supuesto, en diálogo con la música todo el tiempo. También hemos introducido la voz del hijo, Alejandro Storni, hablando sobre su madre tras su muerte. Es muy conmovedor lo que expresó en su momento y está presente en off interpretado por Juan Diego Botto.

¿Es la música de Alejandro Pelayo (Marlango) un intérprete más del sentimiento de Storni?

Es un personaje más que juega con nosotras y con las palabras de Alfonsina. Hemos investigado mucho para que la música no fuera necesariamente reflejo de la época en que vive si no de lo que ella representa y los sentimientos que explora.

¿Cómo es poder compartir escenario con tus dos hijas? ¿Están claros los límites entre directora y madre?

Es muy especial, emocionante y lo pasamos muy bien. Mis hijos saben muy bien separar cuando estamos en el escenario y cuando estamos fuera de él. Ellos han crecido con el teatro y saben que cuando yo dirijo o doy clases soy eso, directora o profesora. Fijate hasta que punto que de forma natural ya no me llaman mamá sino Cristina. Yo por mi parte al dirigirlos, al verles actuar, sé que lo están haciendo bien cuando no les reconozco, esto me pasa con todos los actores.

¿Tiene un significado especial para ti el poema que da nombre al espectáculo?

Lo cierto es que no. En un principio me hubiera gustado más darle el de otro de ella, *Por los miserables*, porque creo que refleja mejor que ella no sólo defendía y luchaba por la mujer si no por el ser humano y su dignidad. Sin embargo, como

verdaderamente lo hace a través de su voz y humanidad como mujer finalmente nos convenció más a todos el que se ha quedado.

¿Cómo ha sido este curso para la Escuela Cristina Rota y para ti personalmente que has seguido yendo al centro para dar tus clases?

Las medidas de seguridad son un ritual que hemos asimilado todos con un rigor extraordinario. Ha sido maravilloso ver el cuidado de todos hacia todos y por mi se han preocupado muchísimo, he sentido mucho afecto. Ha sido mucho más complicado gestionar los ánimos porque esta situación es la excusa que algunos tienen para desanimarse. Pero hay que sobreponerse porque tenemos la suerte de poder seguir yendo a clase, al teatro, bailar... la vida no es tomarse una cerveza, la libertad no está en las terrazas, está en poder seguir creciendo, enriqueciéndote y formándote como ser humano.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

VAN PASANDO MUJERES (Homenaje a Alfonsina Storni)

Cristina Rota dirige e interpreta, junto a María Botto y Nur Levy, esta propuesta que une la música de Alejandro Pelayo con la poesía y la obra de la argentina Alfonsina Storni.

Sala Mirador. Del 14 al 30 de mayo.

"La última cinta de Krapp"

de Samuel Beckett

del 7 al 23 de mayo

Krapp: Miguel Torres

Dirección: Pablo Corral Gómez

Lagrada Producciones Teatrales.

Teatro LAGRADA C/ Ercilla, 20 <M> Embajadores y Acacias

Tfno. 915179698 Reserva: 912926477

Foto: © www.emiliotenorio.com

www.teatrolagrada.com gerencia@teatrolagrada.com

desgarradora emoción

por Sergio Díaz

Paco Sáenz

“En esta versión fusionada con flamenco pretendo que los cuerpos vibren con la palabra de Lorca”

Este dramaturgo y director, impulsor de La Encina Teatro, vuelve a reponer en su espacio *La casa de Bernarda Alba*, una obra que ya nos emocionó en su estreno allá por 2017 con un elenco completamente masculino y que ahora vuelve remozada y fusionada con flamenco.

Paco, eres un gran experto en la obra de Federico García Lorca. ¿Qué tiene Lorca que tanto te fascina?

Lorca es, y será, un dramaturgo que habría podido sorprendernos constantemente, si no le hubieran arrebatado la vida. Sus obras son de una diversidad tremenda. No me refiero a las más conocidas, estoy hablando del cómputo de todas. Por eso me fascina estudiar y analizar en profundidad sus textos y llevarlos al trabajo de laboratorio con los actores y las actrices.

Estrenaste esta obra en 2017 con gran éxito de público y crítica tras dos temporadas en cartel. ¿Por qué has creído conveniente volver a reponerla ahora?

La casa de Bernarda Alba la monté con hombres interpretando papeles femeninos, no desde lo físico del cuerpo o maneras femeninas, sino desde el cuerpo masculino. Para ello hay que trabajar con los actores la búsqueda de la parte interna femenina que todos tenemos y ahondar en ella para sacar las emociones, como mujer, en el cuerpo del hombre, arrastrar sentimientos y formas con la suavidad o brus-

quedad que Lorca imprime en esas mujeres. Esta vez fusiono todo esto con flamenco y cuerda en directo. Guitarra, viola y bailaora se funden con los actores para conseguir llevar al público estas emociones, por ese motivo despierto de nuevo a esta Bernarda. Siempre hay algo más que contar de este texto inmortal

¿Por qué elegiste un elenco masculino para llevarla a cabo? ¿Querías romper con las convenciones sociales establecidas?

Más que romper, que en su momento ya lo hice, quiero profundizar de nuevo en el trabajo de laboratorio sobre la palabra entrañada, sobre su fuerza. Y llevarla a las manos de los músicos y al cuerpo de esa bailaora, que juntos formemos un solo cuerpo con distintas apariencias exteriores, pero con unas emociones claras y definidas de esas mujeres: de sus hastíos, de sus miedos, de sus sueños, de sus frustraciones...

***La casa de Bernarda Alba* es poesía desgarrada. El flamenco es desgarrar el alma en cada palabra. ¿Son la hibridación perfecta?**

Con esta nueva versión dramaturgica fusionada

con el flamenco pretendo que las cuerdas y los cuerpos vibren ante la palabra de Lorca, que las emociones nos invadan creando esa forma unigénita de trabajo duro que suma el desgarró de una cuerda, el baile y los cuerpos de los actores, la voz hecha texto de Lorca.

En *La casa de Bernarda Alba*, Lorca venía a dibujar una España cainita, violenta, sectaria, machista... desde tu perspectiva, ¿crees que hemos cambiado tanto como país en esos aspectos casi un siglo después?

Sinceramente creo que no hemos cambiado tanto interiormente. Es verdad que exteriormente parece que los pinceles marcan otro dibujo de esta España, pero desgraciadamente hay casos que se suceden de violencia machista, homofobia, mujeres dominadas aún por esos hombres que se creen con derechos sobre ellas por ser sus parejas... Y esto, si lo extrapolamos a los pueblos citados y descritos

por Lorca, aumenta considerablemente. Culturalmente ese machismo sigue arraigado en muchos hombres como si fuera una herencia que les pertenece. Por todo esto y más pienso que los pinceles quieren cambiar la tonalidad del lienzo, pero que ese lienzo tiene colores de dolor, maltrato, violencia, incomprensión... Cosas todas denunciadas o criticadas en las obras de Lorca.

¿Habéis girado con esta obra por otros países?

Poder salir de gira con esta obra es algo que tenemos contemplado, ya que giro prácticamente todos mis trabajos por Sudamérica, especialmente por Uruguay, el país que llevo en mi corazón por todo lo que siempre me dio, por haber podido dirigir a actores y actrices con muchísimo talento de allí y, por supuesto, por haber podido contar con un mecenas de la cultura uruguaya que siempre me apoyo allá,

La Casa de Bernarda Alba

Obra del gran dramaturgo y poeta Federico García Lorca, con versión y dirección de Paco Sáenz que ha decidido que los personajes femeninos sean representados por varones. Además, las palabras inmortales de Lorca se fusionan con la emoción que despierta el flamenco.

La Encina Teatro
Sábados de mayo

que es Coco Leis. Esa es una gran diferencia sobre el apoyo que muestran a la cultura y a creer que es la base para crecer. Coco Leis es un gran entusiasta y conocedor de la obra de Lorca. Y no podría dejar de nombrar a otra persona que es su hija Macarena Leis, siempre apoyando todo lo cultural en nuestras giras por tierras uruguayas. La gira trataremos de hacerla como siempre hacemos, remándola desde nuestro esfuerzo y economía, aunque cada vez nos lo ponen más difícil.

A Lorca nos lo mataron en su plenitud. ¿Alguna vez has imaginado cómo hubiera sido su vida personal y profesional si hubiera escapado de aquella noche fatídica de agosto? Si se hubiera ido con Margarita Xirgu a Sudamérica, por ejemplo.

Margarita Xirgu es el mayor referente allá cuando se habla de Lorca. Creó escuela, espíritu y alma de un modo de interpretación. Es difícil suponer qué cosas hubieran hecho juntos. Creo que Lorca hubiera crecido más y más y que no sólo se habría quedado en la obra que nos pudo dejar por su corta vida, sesgada por un cobarde. Él ya triunfaba por aquel entonces en Buenos Aires y Montevideo, por ejemplo. Si hubiera escapado de la tragedia hubiera hecho cosas mucho más grandes y nosotros podríamos haberlas disfrutado.

¿Cómo esperas que reciba el público el regreso de tu montaje?

Espero que esta Bernarda muestre todo aquello por lo que hemos trabajado durante tanto tiempo y que expondremos ante el público a partir del 8 de mayo en La Encina. Espero poder tocar la fibra del espectador y que salgan emocionados con esta nueva propuesta.

Hablando de La Encina, ¿qué balance haces del proyecto? ¿Está resultando como imaginaste cuando comenzaste con él?

La Encina Teatro es el proyecto que hice con todo mi amor para que sirviera como Puente Cultural entre España y Uruguay. Es un proyecto que nació al servicio de transmitir la Cultura, y para que recalen compañías de allá que vienen acá con mucho esfuerzo y que no tienen el reconocimiento que deberían tener aquí, por el desconocimiento de su existencia. Es muy costoso el poder venir desde Uruguay a España para mostrar un espectáculo de teatro. Habría que luchar porque se facilitara más su venida a nuestros teatros y así poder crecer juntos. El trasvase de conocimientos sería mutuo y enriquecedor, sin duda. Yo lo vivo constantemente cuando dirijo a actores y actrices españoles y cuando lo hago con actores y actrices uruguayas.

Entrevista completa en www.revistagodoff.com

TEATRO PRADILLO

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

12//04

J13 y V14 de mayo 21:00 H.

<Ana Erdozain>

CON EL INFINITO EN EL CUERPO

Resultado de Laboratorio de creación

S22 de mayo 21:00 H.

<Poliana Lima>

Memoria sensible

Resultado de Laboratorio de creación

S29 de mayo 21:00 H.

<Lucio A. Baglivo>

ESCUELA DE ARTES VIVAS PRADILLO

CON EL INFINITO EN EL CUERPO

Laboratorio de creación

L17, M18, X19, J20, V21 y S22
de mayo de 11:00 a 15:00 H.

<POLIANA LIMA>

Memoria sensible

Laboratorio de creación

L24, M25, X26, J27, V28 y S29
de mayo de 11:00 a 15:00 H.

<Lucio A. Baglivo>

ENTRADAS 14 €. VENTA ONLINE EN ENTRADIUM.COM
reservas@teatropradillo.com

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS DE CURSOS
aprendizaje@teatropradillo.com

Pradillo, 12 | Madrid 28002 | T 91 416 90 11

www.teatropradillo.com

www.facebook.com/espaciopradillo

www.twitter.com/teatropradillo

www.instagram.com/teatropradillo

Espacio financiado por:

MADRID
Comunidad de Madrid

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA

sin piedad

por Sergio Díaz

Nuestro monstruo interior

Álvaro Vicente, nuestro querido compañero hasta hace unos meses, se estrena como dramaturgo, director -¿y actor?-, con *Show no mercy, Moses*, un espectáculo protagonizado por Germán Vígara que es una mirada crítica e impía a todo lo que comporta la palabra HOMBRE.

Nunca imaginé que le haría una entrevista. Tampoco imaginé que él ya no formaría parte de este equipo. Uno de los fundadores de esta revista que tienen en sus manos decidió seguir otros caminos. Y nos alegramos por él. Por lo vivido y lo que nos queda por vivir a cada uno por nuestro lado. Es una de las personas que más sabe de teatro en esta ciudad, es un gran periodista y escritor y ahora, se asoma también a un escenario. Está claro que *Godot* se le quedaba pequeño a Álvaro Vicente. Ahora que ya no tiene páginas ni cierres mensuales que constriñan su inagotable creatividad puede cabalgar a su antojo. Y dará que hablar en su nueva andadura.

Pateando al patriarcado

Un camino que ya había empezado a recorrer poco a poco. Haciendo un texto por aquí, una colaboración por allá, un taller para probarse y sentir que había llegado el momento... Y el momento es ahora, la gran puesta de largo. Incluso tiene compañía propia: Laconpany se llama. Y para comenzar nada sencillito para pasar inadvertido, no, ese no es su estilo. Su ópera prima es una patada en el estómago al patriarcado, a la falocracia, a la palabra hombre, como él mismo nos indica: "El título de la obra se traduce como 'no tengas piedad, Moisés'. Moisés remite al personaje bíblico, al iracundo Moisés que esculpió Miguel Ángel, porque parte de nuestro acervo cultural se sostiene en este tipo de mitos masculinizados, súper hombres elegidos por el dios único, también hombre. En la pieza actúa

como reflejo del monstruo interior que todos los hombres albergamos y no tiene piedad, no debe tenerla, nos tiene que poner contra las cuerdas y generar una mirada crítica e impía contra todo lo que comporta la palabra hombre". Pues a saco, querido Álvaro, no esperaba menos de ti. "Creo que toca darnos caña y sacarnos los colores ahora que asistimos a un movimiento reaccionario del machismo de toda la vida intentando legitimar lo que ya parecía haber quedado claro que es puramente cavernícola. Para mí, todos los males que aquejan al planeta hoy en día tienen su origen en el patriarcado capitalista, en este 'mansplaining' global, este espatarre indecoroso que arrincona las energías más relacionadas con el cuidado y la generación y gestión horizontal y feminista de la vida. El hombre es un destructor y creo que hace falta mirar esta realidad críticamente sin miedo y asumiendo todas las responsabilidades". Y es que se hace imprescindible que los hombres tomemos parte activa en esta lucha por la igualdad. Básicamente porque somos los culpables de que no la haya. Son muchos siglos de Historia haciendo lo que dicta nuestro falo y ya que hemos provocado esto, ayudemos a destruirlo. "Y que cada cual haga su labor desde donde pueda o sepa. Nosotros usamos el escenario porque es nuestro medio y creemos que la poesía escénica es efectiva a la hora de compartir unas formas de sentir y pensar, pero no damos recetas ni premisas ni respuestas", sigue apostillando el señor Vicente.

Tras la estela feminista

Y sí, debemos ser parte de este proceso de cambio, desde el ámbito que sea, pero sin atribuirnos el mérito ni convertirnos en los protagonistas, que nos conocemos. Ellas son el motor del cambio y lo están demostrando con sus agallas. Nosotros a asumir y a intentar cambiar sin quejarnos demasiado por ello ni caer en la victimización masculina que tanto nos gusta. "El feminismo es el camino a seguir. La fuerza y el empuje de las mujeres cambiará la sociedad. Y esta obra, este sueño que es poner en pie un montaje así, ha sido alimentado por tres mujeres fundamentales para mí: María Morales, Marta Pazos y Claudia Castellucci. Y se ha materializado gracias a Paula Castellano, Teresa Rivera, Marta Valverde, Manuela Barrero y Caterina Muñoz, que me acompañan en el proceso". Una obra muy de hombres hecha también por mujeres. Así debe ser. Pero el gran protagonista sobre el escenario -además del acto de presencia que hace nuestro interlocutor- es Germán Vígara, quien se echa la pieza a la espalda para dar vida a esta creación que también es suya. "Germán es una bestia parda, es un kamikaze, un actor versátil y generoso en el esfuerzo. En escena hay algunas presencias que le acompañan, humanas y tecnológicas, pero él es el centro de la obra y el que se da el gran viaje, el que representa este diálogo del hombre con el hombre en la intimidad y fuera de ella, en el espacio privado y en el público, en lo sagrado y en lo profano, en lo apolíneo y en lo dionisiaco, excesivo a veces, contenido otras". Germán y Álvaro, tal para cual también, todo hay que decirlo. Y bien que les va así a este dúo de creadores sin límites que empiezan en Réplika Teatro este gran viaje que esperemos tenga muchas más paradas, porque lo necesitamos. Y es que hacen falta mujeres hablando de los problemas que sufren las

mujeres. Hacen falta hombres hablando de los problemas que causamos a las mujeres. Hace falta valentía y arrojo en una sociedad polarizada en las redes sociales, pero equidistante cuando toca mojarse y salir a la calle a pelear por causas justas. Hacen falta propuestas escénicas valientes -como esta- que vengan a remover la mierda, que hagan trizas los sistemas establecidos, que se salgan de la estúpida masculinidad heteronormativa, que sean diversas y que destruyan un sistema caduco y arcaico. No tengas piedad Álvaro, ahora que no te sujetamos las riendas vuela libre. Revisa, escribe, dirige y crea nuevos conceptos para explicar un nuevo mundo. Ese mundo mejor que quieres dejar a tus hijos, para que ellos sí puedan desarrollarse y vivir en una sociedad igualitaria y feminista.

Show no mercy, Moses

Compuesto escénico de Álvaro Vicente y Germán Vígara que es una mirada profunda y crítica hacia la figura del HOMBRE, dinamitando el núcleo duro de la rancia masculinidad que nos habita para poder lograr la transformación real de cada uno de nosotros,

Réplika Teatro. Del 28 al 30 de mayo.

un teatro en el que creer

por J. A. Alba y S. Díaz

Juan Ceacero

“Creo que el teatro es un arte colectivo donde nos necesitamos los unos a los otros”

Hablamos con uno de los impulsores, junto a Gérard Imbert, de exlímite, un proyecto que pretende fomentar el teatro de creación dentro de un marco independiente y colaborativo y cuya compañía ha creado dos montajes que están llamando mucho la atención: *Los Remedios* y *Cluster*.

¿Cómo os nació la idea de abrir exlímite?

Gérard Imbert y yo compartíamos la idea de buscar un espacio. Queríamos desarrollar una serie de líneas artísticas donde la formación, la investigación, la creación, la búsqueda de nuevos lenguajes, el riesgo y el compromiso con la sensibilidad contemporánea fueran trazando un camino. Y fue en ese punto donde quisimos crear exlímite, un proyecto que nos permitiera compartirlo con otras compañías o artistas que tuvieran los mismos objetivos.

¿Cuáles son las líneas maestras que definen el proyecto?

exlímite es un espacio de investigación, formación, colaboración y creación teatrales, orientado a la innovación y a la búsqueda de nuevas formas teatrales. Acoge trabajos ajenos, guiado por un espíritu colaborativo, pero tiene su propia compañía, que es la que define sus líneas artísticas y es vertebradora del proyecto global. Gérard define las líneas de La_Compañía con mucha precisión: “un teatro vital y de la emoción, más allá del realismo y de la psicología del personaje, donde cohabitan y se complementan texto original, trabajo físico del actor, interpretación coral, más allá de la linealidad del relato, más allá también de la compartimentación entre géneros y lenguajes artísticos”. En este sentido, las dos primeras creaciones de La Compañía

son representativas de las líneas artísticas que defendemos. Por eso llamamos nuestro espacio exlímite, para significar este aventurarse en lo desconocido, ese reinventar el acto de hacer teatro, buceando más allá de los límites dictados por la rutina y el temor a no corresponder a lo que gusta.

Una de esas obras es *Los Remedios*. ¿Que la hayan programado en el CDN es un reconocimiento a vuestro trabajo? ¿Cómo lo sentís?

Nos sentimos muy afortunados y agradecidos. *Los Remedios* está siendo toda una aventura que cada día no deja de sorprendernos. Las reacciones de los espectadores que nos han acompañado durante la temporada que hemos estado en el CDN han sido emocionantes. Pero personalmente trato de no perder de vista que el compromiso con el trabajo, el rigor y la confianza con la que hemos trabajado debe ser el mismo haciendo la función en exlímite, en el María Guerrero o en cualquier teatro. Hemos alcanzado a un público, gracias a la visibilidad que nos aporta el CDN, al que no hubiéramos podido llegar de otra manera. Toda lo que estamos viviendo con *Los Remedios* nos hace sentir que este es el camino.

Ahora tenéis entre manos *Cluster*, una producción que posee un formato más propio de un

FOTO: Luz Soria.

Cluster

Con textos de Fernando Delgado-Hierro y dramaturgia y dirección de Juan Ceacero esta obra es un viaje hacia el interior de las pérdidas, conquistas, miedos y relaciones de la generación nacida en los años 80. Está protagonizada por Javier Ballesteros, Ángela Boix, Pablo Chaves, Leticia Etala, Beatriz Jaén, Ángel Perabá, Néstor Roldán y Belén de Santiago.

exlímite
Del 9 al 30 de mayo

teatro institucional que de una sala off. ¿Qué os lleva a embarcaros en este más difícil todavía?

Para mí, *Cluster* podría leerse como una declaración de intenciones artísticas, al igual que *Los Remedios*, pero más radical, por el número de artistas que forman el equipo, por su extensión y sí, por su complejidad. El epicentro del trabajo está en el contenido de la obra, nuestro viaje hacia las profundidades de nuestra 'juventud crepuscular', y el desarrollo de una manera de hacer y entender el hecho escénico. Como actor y tras muchos años de formación en entrenamientos y proyectos basados en 'lo grupal', mi idea de teatro pasa por la idea de compañía. Las compañías que me inspiran son aquellas que desarrollan trabajos donde la co-creación y la colaboración entre los elencos y el equipo artístico es estrecha y sincrónica. Yo me acerco a la dirección y la creación para experimentar determinadas formas de hacer. Creo firmemente que el teatro es un arte colectivo donde nos necesitamos los unos a los otros y en realidad, el más difícil todavía, tiene que ver con llevar esas ideas lo más lejos posible.

¿Cluster es un canto a vuestra generación?

El punto de partida fue pensarnos de manera individual y tratar de percibir qué era aquello

que podría definir nuestro 'sentir' como generación que nacimos en los ochenta. Pero el propio proceso de creación fue revelando algo que no podíamos ver al principio, pero que siempre había estado allí. Uno de los materiales de partida era el poema de Gil de Biedma *No volveré a ser joven*. Pero al ver toda la pieza ensamblada Fernando Delgado-Hierro, quien firma la dramaturgia textual, y yo, sentimos que más que un canto a nuestra generación era una despedida de nuestra juventud, una suerte de réquiem. En realidad hablamos de que hemos dejado de ser el hijo y la hija de nuestros padres, para convertirnos en los padres y las madres de nuestros hijos.

¿Cuál es el mensaje o la reflexión que queréis que cale en el público?

Cluster tiene mucho de 'neoexistencialismo', y ese estado de duda, introspectivo, de autoreflexión, de cierto narcisismo está muy presente en la sensibilidad actual. Lo que hacen los cuatro actores y las cuatro actrices en escena es un ejercicio de apertura, honestidad y desgarrar que el público recibe como un torrente de energía que nos ilumina con su potencial y su vida y nos conmueve por su angustia y su oscuridad.

Entrevista completa en www.revistagodoff.com

estrenos

Dialogando con el hombre que fuimos

Miguel Torres, maestro, dramaturgo, director, gerente e impulsor de Teatro Lagrada vuelve a enfundarse su traje de actor para llevar a las tablas, en una tercera etapa, este conocido texto de Samuel Beckett. Miguel Torres es una de esas personalidades renacentistas que tanto hacen por las Artes Escénicas de nuestro país. Y lo hacen con una tremenda honestidad. Sin levantar la voz, sin copiar a nadie, sin desmerecer la labor de ningún otro. Se ha labrado un camino propio a base de trabajo, a base de dedicación, de talento y de su capacidad para seguir investigando sobre el oficio teatral sin desfallecer. Puede que su nombre no resuene mucho más allá del circuito independiente y que no sea conocido por el gran público, pero lo mejor de todo es que a él le da igual, él sigue creando cada día sin bailar el agua a nadie. Pero yo les garantizo que es uno de los grandes, como tantos hombres y mujeres de nuestra escena que dignifican la profesión día a día.

Krapp, un hombre mayor y eremita, se ha grabado a modo de ritual durante años -y siempre en sus cumpleaños-. Al llegar a la efeméride 69 decide escucharse en las grabaciones hechas 30 años antes. El viejo magnetófono de Krapp vuelve a sonar y a llenar el pequeño vacío con esa voz agrietada y cavernosa. En ese diálogo con el pasado quedan reflejadas las aspiraciones y los sueños incumplidos. Ante ese desagradable encuentro con una persona que apenas reconoce, Krapp decide grabar otra cinta narrando la experiencia. Una última, inapelable y dolorosa cinta que nadie escuchará jamás... porque su tiempo se acaba. Un testimonio vital, honesto y sin artificios, como el que nos procura siempre Miguel Torres y Teatro Lagrada. **Sergio Díaz**

LA ÚLTIMA CINTA DE KRAPP

Teatro Lagrada
Del 7 al 23 de mayo

ROBOTS UNIVERSALES ROSSUM

de KAREL ČAPEK

Versión y dirección de CARLOS BE

JAVIER ARRIBAS
JOAN BENTALLÉ
ROSANA BLANCO
CARMEN MAYORDOMO

Una producción de

Embajada de la República Checa
en Madrid

CENTRO CHECO
ČESKÉ CENTRUM

Con la colaboración de

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE ARQUITECTURA

La voz de los invisibles

Inma González y su compañía Trajín Teatro, tras conmovernos con *Mauthausen. La voz de mi abuelo*, regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo que vuelve a estrenar en Madrid en Nave 73. De nuevo en formato unipersonal, Inma protagoniza y dirige esta obra, con dramaturgia de Sandra Jiménez, con música original de Luis Miguel Lucas y que cuenta con la aparición estelar de la gran cantaora de flamenco Carmen Linares, que le ha puesto voz a dos de los temas que suenan en la función.

Con todos estos ingredientes, Trajín Teatro ha conformado un espectáculo en el que vuelve a dar voz a los invisibles, aquellas personas que viven en los márgenes, que son expulsadas del sistema y silenciadas sistemáticamente, pero cuyas vidas merecen ser contadas por la dignidad con la que han llevado su existencia. Y nadie mejor que Inma para llevarlo a cabo, por el talento que tiene, por el cuidado con el que hace todo y por la calidad y calidez de sus propuestas, aunque aborde en ellas temas duros y complejos.

La condición social con la que nacemos, nuestras circunstancias, e incluso nuestro sexo, determinan el papel en el mundo que nos es designado, limitando nuestra capacidad de

libertad. Somos lo que podemos, o lo que nos dejan ser. Así, cuando intentamos trascender roles y patrones, nos topamos con una violencia que va penetrando en el alma y que deja una profunda huella en lo que somos. La huella de la imposibilidad. A través de constantes idas y venidas en el tiempo, la protagonista de la obra, Mariana, nos irá revelando cuáles fueron sus estrategias para poder sobrevivir en un mundo donde ser mujer, pobre y huérfana te condena a la exclusión, a la soledad. La memoria juega un papel esencial, ya que presente y pasado se van confundiendo en una habitación de constricción donde acecha la muerte. Una habitación que surge como metáfora de todo lo que escondemos de puertas para adentro: el abandono, la cerrazón, la miseria, la injusticia. Una habitación de una residencia cualquiera donde, tras años de silencio, por fin se escuchará el grito de una flor que, habiendo crecido en los márgenes de lo convencional, volverá a renacer mostrando de nuevo al mundo su poderoso color morado.

EL GRITO DEL CARDO

Nave 73
Sábados y domingo de mayo

BRIGITTE

Sala Tarambana
Jueves de mayo

La lucha por ser mujer

Brigitte nació en el cuerpo de Bruno. Nunca quiso ser una estrella del celuloide, ni de la canción ni ser alimentada de aplausos en grandes teatros. Tampoco espera la llegada del príncipe azul que la rescate de su complicada vida. Solo quiere ser mujer. Y su camino a la meta parece interminable. Una comedia con tintes dramáticos escrita y dirigida por Jose Warletta e interpretada por Joseba Priego y Ángel Ramón Jiménez, que acompaña al espectador en un viaje divertido, lleno de ternura y en ocasiones agonía. *Brigitte* nos muestra una realidad oculta e invisible a primera vista, pero que mientras la trama transcurre podrán descubrir que es tan real como la vida misma. Una obra dedicada a muchas otras 'Brigitte's'.

El nuevo espectáculo de La_Compañía exlímite

Cluster

Una autoficción generacional

Creado e Interpretado por

**Javier Ballesteros, Ángela Boix,
Pablo Chaves, Leticia Etala,
Beatriz Jaén, Ángel Perabá,
Néstor Roldán y Belén de Santiago**

Ayte. de dirección: **Leyre Morlán**

Coordinación técnica: **Rocío Sánchez Prado**

Diseño gráfico: **Celinda Ojeda González**

Comunicación: **María Juárez**, Fotografía: **Luz Soria**

Producción: **La_Compañía exlímite**

Asesor artístico: **Gérard Imbert**

Distribución: **Iñaki Díez**

Iluminación: **Juan Ripoll**

Diseño plástico: **Paola de Diego**

Dramaturgia textual: **Fernando Delgado-Hierro**

Concepción y dirección artística: **Juan Ceacero**

Reservas

**Del 9 al 30
de mayo**

Con la colaboración de

DOLORES

Cuarta Pared
Del 13 al 23 de mayo

Las ruinas de una vocación

Teatro a la Plancha regresa a su casa madrileña, Cuarta Pared, que es donde vienen a estrenar sus montajes. Y es una alegría tenerles de nuevo por aquí porque hacen un teatro original, con un lenguaje escénico muy característico en el que de paisajes de extrarradio habitados por seres marginales, crean universos llenos de lirismo y poesía en los que te zambulles de buen grado acompañando y empatizando con los personajes protagonistas. Selu Nieto, el fundador de la compañía, es el autor, director e intérprete (junto a Esther Alonso) de esta sátira sobre el apocalipsis del teatro. Y es que la propuesta habla del fin del teatro, de la muerte de la vocación de dos artistas que pasaron de ser estrellas a estar estrellados, al tiempo que ilumina un foco de esperanza sobre cómo los sueños -y el humor- quizá sean lo único en esta vida que nos puedan salvar. **S. Díaz**

Correr a pesar del cuerpo

Maite Aizpurua Olaizola presenta esta creación que traducida del euskera significa *La resistencia es un problema físico*.

En la cultura del running, correr significa seguir los pasos marcados de la aceleración. Esta pieza de teatro-performance, sin embargo, nos invita a pararnos. Pararnos en los rincones de la memoria corporal donde habitan las sentencias médicas, los andares torcidos, los deseos irónicos y los ejercicios de disciplina física. Parar sencillamente para atravesar las resistencias íntimas y reinventar escenarios que revienten desde dentro el concepto de 'discapacidad'. Compartir las vibraciones de la máquina y los fantasmas que nos rodean. Se suele decir que se pilla antes a una mentirosa, que a una coja. No obstante, la verdad no es más que una mentira bien entrenada. Una promesa puesta en marcha.

ERRESISTENTZIA ARAZO FISIKOA DA

DT Espacio Escénico
Del 27 al 29 de mayo

PILDORITAS

Nueve Norte
Domingos de mayo

Homenaje a la mujer y la música

Trini y Lolita, enfermeras de día y cabareteras de noche, se ven obligadas a dejar las plumas y los focos para actuar en un escenario mucho más urgente, mucho más real. Y es que La enferma las necesita más que nunca.

Comedia onírica con tintes musicales llena de amor y humor, escrita por Lara Pons y Adriá Freijo y protagonizada por Raquel Pardos y Raquel Salamanca, donde el pasado baila con el presente para ayudarnos mejor a entender este viaje a ninguna parte en que se encuentran inmersas nuestras protagonistas y, por qué no, nosotros mismos. *Pildoritas* se convierte en un canto al arte como medicina y viceversa; una apología a todas esas heroínas que con sus manos y con sus voces tratan de sanar el mundo.

DT Espacio Escénico

Calle de la Reina 9. M. Sol o Chueca

www.dtespacioescenico.com
www.facebook.com/dtespacioescenico
www.twitter.com/DTEspacio
www.instagram.com/dtespacioescenico

Espacio financiado por:

No me cuentes tu vida, por El Curro DT. Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de mayo 20:30 h.

Un segundo para rezar o permítame un segundo para vomitar, por Izar Gayo. Jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de mayo 20:30 h.

La niña que se cayó al pozo, por Milagros Galiano. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de mayo 20:30 h.

Erresistentzia arazo fisikoa da (La resistencia es un problema físico), por Maite Aizpurua Olaizola. Jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de mayo 20:30 h.

