escena y cultura

GODOT

www.revistagodot.com

godot. escena y cultura. ejemplar gratuito. madrid. noviembre 2021. núm. 119. año XII

Tu mano en la mía

La compañía L'Om Imprebís presenta en el Teatro Fernán Gómez CCV esta producción firmada por Carol Rocamora, con dirección de Santiago Sánchez e interpretada por Rebeca Valls y José Manuel Casany. Un fiel retrato de la historia de amor entre Antón Chéjov y Olga Knipper del que seremos testigos gracias al intercambio epistolar que mantuvieron a lo largo de los seis años que duró su relación.

Ana Zamora _ Club Caníbal _ Festival de Otoño _ En tierra extraña _ Marta Pazos

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

En noviembre os planteamos estas preguntas

¿Elegimos nuestro destino?

Imitation of Life

texto **Kata Wéber**
dramaturgia **Soma Boronkay**
dirección **Kornél Mundruczó**
Teatro Valle-Inclán | 19 - 21 NOV 2021

¿El primer productor de cine para adultos en España?

Alfonso el Africano

texto **Chiqui Carabante, Font García, Vito Sanz** y **Juan Vinuesa**
dramaturgia y dirección **Chiqui Carabante**
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
17 NOV - 26 DIC 2021

¿Una completa obra incompleta?

Comedia sin título

escrita por **Federico García Lorca**
dirigida por **Marta Pazos**
Teatro María Guerrero | 12 NOV - 26 DIC 2021

Los otros Gondra
(relato vasco)

escrita por **Borja Ortiz de Gondra**
dirigida por **Josep Maria Mestres**
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
30 OCT - 20 NOV 2021

Los Gondra
(una historia vasca)

escrita por **Borja Ortiz de Gondra**
dirigida por **Josep Maria Mestres**
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
29 OCT - 19 NOV 2021

¿Qué quedará de nuestra familia?

Los últimos Gondra
(memorias vascas)

escrita por **Borja Ortiz de Gondra**
dirigida por **Josep Maria Mestres**
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
13 OCT - 21 NOV 2021

Centro #Dramático Nacional

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

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA · CDN Centro Dramático Nacional

editorial

por José Antonio Alba

Cadena de favores

Hace unos días, hablando 'off the record' con un director escénico, se lamentaba de la poca conciencia de industria y de unidad que tienen las Artes Escénicas en España. Me hablaba con cierta envidia de cómo fuera de nuestras fronteras las productoras privadas, a comienzo de temporada, se unen para organizar grandes eventos en los que los escenarios salen a la calle para mostrar al público sus propuestas en una gran fiesta popular; con escenarios al aire libre compartidos por las obras en cartel, haciendo un llamamiento a la población para consumir Cultura en un ambiente festivo y de unidad; una gran feria con puestos de comida, stands informativos y venta de entradas con descuento. Una manera de apoyarse y promocionarse con la conciencia de una industria que funciona al unísono y que camina en el mismo sentido. ¿Algo así podría ponerse en marcha aquí?

Varios días después, la Community Manager de un teatro del circuito off tuvo a bien publicar un tweet de apoyo a otra sala que, por capacidad y línea de programación se asemejan, recomendando un espectáculo que se estaba programando en ella. Una publicación que sorprendió a propios y extraños, entre ellos a nombres muy destacados de nuestra escena, que lo vieron como algo absolutamente insólito. Esta magnífica, por sencilla y desinteresada, iniciativa, ¿no debería ser precisamente una acción habitual entre profesionales para reforzar el tejido cultural de nuestra ciudad y fomentar e intercambiar la afluencia de públicos de diferente pelaje a nuestras salas?

La respuesta se puede hallar echando un vistazo a las redes sociales, donde raro es ver cómo profesionales del ámbito escénico apoyan abiertamente el trabajo de quienes no pertenecen a su 'tribu teatral'. Pocos son quienes elogian con sinceridad y apoyan sin esperar algo a cambio. Pocos, muy pocos, son los que alzan la voz en favor de alguien si no les afecta. Pero, ¿realmente no nos afecta? ¿De verdad creemos que la precariedad y la desaparición sufrida por el de al lado no nos perjudica? En un momento tan crítico no nos podemos permitir la frivolidad de ser tan cortos de miras. Y si hiciésemos como la CM, poniendo en marcha una especie de 'cadena de favores teatral' ofreciendo nuestra microburbuja artística y social a otros, ¿adónde nos llevaría? ¿No sería un primer paso para convertirnos en esa industria que necesitamos ser?

p.32

sumario

performundo. 4
fitlo. 6
tu mano en la mía. 8
comedia sin título. 12
en tierra extraña. 16
bernarda y poncia. 20
numancia. 24
alfonso el africano. 28
festival de otoño. 32
estrenos. 36
familiar. 41
lírica. 42
cómicas. 44

Foto portada: Jordi Pla.
Tu mano en la mía. Pág.6

@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 **MAQUETACIÓN Y DISEÑO** GDT Ediciones
COLABORADORES Jorge G. Palomo, Pilar G. Almansa, Marta Santiago, Yaiza Cárdenas, Rubén Cabaleiro.
IMPRIME Exce Consulting Group **DEPÓSITO LEGAL** M-37604-2010
La propiedad intelectual prohibe la reproducción total o parcial de textos e imágenes sin el consentimiento del autor.

¿Una inversión de futuro? Bono o abono cultural.

Se siguen concretando las condiciones de uso del bono cultural que el Gobierno ha anunciado como una de sus medidas estrella para ayudar al sector de la cultura en lo que esperemos sea el año de la recuperación, 2022. La premisa de este bono es sencilla: cuando cumples 18 años, el Gobierno te regala 400 euros para gastarlos en cultura. En lo que quieras: cine, videojuegos, teatro, libros, museos...

De entrada, hay un acierto en este planteamiento: se subvenciona a la industria cultural a través del consumo. A largo plazo, una de las consecuencias puede ser la no devaluación del valor de lo consumido a los ojos del consumidor, uno de los males endémicos de la cultura. En otros sectores económicos ya se hace, como en el automovilístico, y ha funcionado. Nadie cree que el precio de un coche deba ser inferior al que es, pero si le subvencionan para comprarlo siente que él está siendo beneficiado.

Celebremos, pues, que desde el Estado se quiere poner en marcha una iniciativa de estas características. Surgen, sin embargo, algunas preguntas importantes que es pertinente formularse, máxime cuando quizá haya un debate sobre alguna mesa del Congreso al respecto. La más importante es si el bono establece un límite de gasto por disciplina: para que realmente haya una subvención a todas las industrias es necesario que el beneficiario del bono se vea obligado a distribuir su consumo. La segunda pregunta que surge es qué ocurre si el joven en cuestión no consume la totalidad del bono, o no consume una parte del bono asociada a un sector concreto. ¿A dónde va ese dinero? ¿Es penalizado de alguna manera el beneficiario? ¿Sabemos realmente cuánto puede suponer para cada sector el consumo íntegro de la totalidad de los bonos cada año? Hay que establecer mecanismos de control para que la industria cultural pueda realmente confiar en que parte de sus ingresos van a proceder de este bono.

Todas estas cuestiones es muy posible que ya estén siendo debatidas, pero quizá lo más importante es saber cómo se va a medir el impacto del bono cultural tanto en la industria como en los hábitos de consumo cultural en España. Somos poco dados a hacer seguimiento y análisis de cómo funciona cada iniciativa cultural, en general, y una medida como esta podría suponer, si se utiliza bien y se hace un buen seguimiento, un cambio esencial en los hábitos de consumo cultural de toda una generación. Que este bono no sea solo otra vía para subvencionar a la cultura, sino que sea realmente el abono de un cambio de paradigma en la relación de la industria cultural con la sociedad.

Pilar G. Almansa
Periodista, dramaturga y directora de escena

La lluvia amarilla

Dirección y Adaptación **Jesús Arbués**
basado en la novela homónima de
Julio Llamazares
4 noviembre ~ 12 diciembre

..
Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

Burdina / Hierro

Dirección **Adriana Bilbao**
y **Beñat Achiary**
Coreografía **Adriana Bilbao**
5 ~ 7 noviembre

..
Teatro Español
Sala Principal

En tierra extraña

Idea original **José María Cámara**
y **Juan Carlos Rubio**
Libreto y Dirección **Juan Carlos Rubio**
Dirección musical **Julio Awad**
11 noviembre ~ 2 enero

..
Teatro Español
Sala Principal

festivales

CREANDO REDES ENTRE LATINOAMÉRICA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA

FITLO vuelve en noviembre para culminar su quinta edición. 2021 ha sido un año en el que el Festival de Teatro Iberoamericano de La Rioja ha citado a su público en dos fechas diferentes para seguir ofreciendo sus espacios de intercambio cultural. La cita continúa su compromiso con la sociedad y sigue apostando por la creación de redes entre Latinoamérica y la península ibérica para ampliar la visión que tenemos del mundo a través de las distintas ópticas teatrales de uno y otro lado del océano.

Además, el festival sigue impulsando la circulación teatral y se ha convertido en un punto de encuentro, de trabajo, de reflexiones y pensamientos de países y culturas diversas que ya es un referente en el panorama actual. Las artes escénicas iberoamericanas y los vínculos que FITLO ha establecido con diferentes instituciones internacionales abre paso a nuevas audiencias edición tras edición.

En esta ocasión, responderá a la necesidad de mantener viva la difusión y la distribución de contenido cultural e incluirá en su edición una programación mixta. La programación se compondrá de espectáculos y talleres de formación de carácter contemporáneo de compañías emergentes, para seguir siendo fiel a su filosofía, y espectáculos en *streaming*, para hacer frente a la distancia y la situación actual y ofrecer la posibilidad de disfrutar de propuestas más variadas, enriqueciendo así la oferta artística y cultural.

Del día 4 al 6 de noviembre FITLO acercará las Artes Escénicas a espacios de la capital riojana tan emblemáticos como el Museo Würth, la sala Gonzalo de Berceo o el parque de la Ribera del Ebro. Entre sus propuestas se incluirá como actividad paralela el ciclo Las Vivas, en el que se presentará el espectáculo de danza *The Sad-Mad Method* de Carla Sisteré (España) y el taller de danza *Del juego a la explosión*, a cargo de la misma compañía, los días 4 y 5 respectivamente. También el día 4 se podrá disfrutar de *Concierto*, de la compañía madrileña La Imperfecta, donde se investiga la relación entre el cuerpo y la voz.

1

2

Los días 5 y 6 será el turno de *Hilda Peña* (1), de la compañía Migratoria Teatro (Chile), y de la coproducción entre España y Argentina *NO-FI* (2), de Mauro Molina. También el día 6 tendrá lugar *Mi parte es todo - Logroño*, del dramaturgo y director argentino Braian Kobla, en la que los espectadores serán citados a un espacio público donde tendrán que descifrar los fragmentos de una ficción encriptada en la cotidianeidad del lugar. Las obras en formato *streaming* serán la chilena *Artificial*, de la compañía Teatro del Terror y *Sobre las Piernas*, de la compañía Negra de Teatro, desde Brasil. Ambas estarán disponibles en la web del festival durante 48 horas desde el momento de su programación.

FESTIVAL DE TEATRO IBEROAMERICANO DE LA RIOJA (FITLO).

Varios espacios. Del 4 al 6 de noviembre. Entradas e información de las actividades en https://fitlo.es

Música
Pablo Sorozábal

Libreto
Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

La Tabernera del Puerto

del
19 al **28 de noviembre**
de 2021

Dirección musical
Óliver Díaz

Dirección de escena
Mario Gas

María José Moreno / Sofía Esparza
Damián del Castillo / Rodrigo Esteves
Antonio Gandía / Antoni Lliteres
Rubén Amoretti / Ihor Voievodin
Ruth González / Vicky Peña
Pep Molina / Ángel Ruiz
Abel García / Agus Ruiz
Didier Otaola / Ángel Burgos

Orquesta de la Comunidad de Madrid
Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

Producción del Teatro
de la Zarzuela (2018)

entradas ya a la venta
de 5 a 44 euros
venta telefónica
902 22 49 49
venta por internet
entradasinaem.es

Teatro de la Zarzuela
Director: Daniel Bianco
teatrodelazarzuela.mcu.es

Gobierno de España · Ministerio de Cultura y Deporte · inaem Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

amor epistolar

por José Antonio Alba

Santiago Sánchez

“Sin Olga Knipper, Chéjov nunca hubiera sido el gran autor teatral que conocemos”

La compañía L’Om Imprebís regresa a Madrid para presentar *Tu mano en la mía,* de Carol Rocamora, en el Teatro Fernán Gómez CCV. Conversamos con el director sobre la trayectoria de la compañía y el estreno de esta historia de amor que nos acerca, de una manera más personal, a la figura de Antón Chéjov a través de su relación amorosa con Olga Knipper.

Aunque L’Om Imprebís tiene una trayectoria de casi cuarenta años, para aquellos espectadores que os están conociendo ahora o a los que no os tengan en su radar, háblanos de la compañía, de sus orígenes, ¿dónde estáis en este momento y qué queréis aportar con vuestro teatro?
La compañía arranca con la voluntad de hacer un teatro cercano al público, un teatro fresco y con la voluntad de experimentar con la improvisación y la creación colectiva. Pero a lo largo de los años hemos perfilado tres líneas: Por un lado, hemos hecho el repertorio universal con los grandes clásicos; la otra línea es la propia de ese formato de humor, muy cercano a la gente, como *Imprebís, Los mejores sketchs de Monty Python, La Crazy Class* o *Por los pelos*; y por otro lado, está lo que llamamos “las pequeñas joyitas”, monólogos o espectáculos de dos actores como *La mujer invisible, Un obús en el corazón* o *Tu mano en la mía*.

Las compañías suelen tener una identidad muy arraigada, centrándose en un género o un estilo concreto, sin embargo, L’Om Imprebís se ha lanzado en infinidad de direcciones.
Hay quien nos pone el ‘pero’ a que, a veces, despistamos al espectador, pero esto ha generado cosas muy hermosas como gente que nos ha conocido a través de *Imprebís* y, de repente, ha descubierto a Brecht o a Camus. No queríamos quedarnos con un género y experimentamos con todo tipo de teatro.

Los espectáculos no han tenido un tiempo limitado en el que se han representado y habéis pasado a otra producción, sino que tenéis un repertorio de largo recorrido, retomándolo y haciéndolo evolucionar.
Vivimos en esta vorágine de usar y tirar, de producir, producir y producir, y no llegamos a disfrutar de lo que es la evolución artística, personal y humana. Eso viene mucho de las productoras que montan espectáculos que van con cabezas de cartel que tienen compromisos con la televisión y que marcan periodos de exhibición muy cortos. Es una forma de trabajo y la respeto, pero no puede imponerse como la única forma. Yo creo que un espectáculo es un cuerpo vivo y crece, puede crecer hermo-

sísimo o deformándose, eso va a depender del mimo y cuidado. Evidentemente, cuando vuelves a enfrentarte a un texto que hiciste hace tiempo, lo haces desde otro lado porque todos hemos cambiado, nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestras células son otras. También los gustos del espectador.

¿Qué queda en L'Om Imprebís de aquella compañía pionera en la improvisación?
Sobre todo, queda la ilusión. El otro día hablaba con una persona de teatro que me contaba que estaba perdiendo la ilusión y yo le decía que el día que pierda la ilusión pararé. Yo me miro en el espejo y todavía me veo algo en los ojos como si tuviera 20 años, cuando empezaba, y es así como quiero que siga siendo. Hay una frase de Marsillach que a mí me marcó: "El teatro no desaparecerá, claro que no, pero igual lo convertimos en algo que no nos apetece nada", y creo que hay que ser muy vigilantes con esto porque hay ciertas formas de hacer, de trabajar, que conllevan ese peligro. Nosotros, como compañía, lo que podemos aportar es oficio, que es una palabra muy en desuso. Cuando doy algún taller y hablo con los intérpretes, les digo que para mí el modelo ideal es la calidad del artesano y luego la alegría del juego de un niño.

Arriba Rebeca Valls y José Manuel Casany como Olga Knipper y Antón Chéjov, respectivamente. Abajo, recibiendo las indicaciones del director Santiago Sánchez.

¿Cómo nace la idea de poner en escena *Tu mano en la mía*?
El hecho de que una persona como Peter Brook eligiera este texto para ponerlo en escena te hace pensar qué es lo que hay ahí. En el 2018 tuve la ocasión de conocer a Carol Rocamora en Madrid y recuerdo que le comenté que es una obra que siempre han hecho actores mayores y le dije: "Siempre que me he acercado a esa obra, pienso que Chéjov cuando arranca la obra tiene 38 años y Olga 29, y cuando acaba la obra, han pasado 6 años, es decir, es una relación amorosa en plena madurez. En la obra hay una pasión, de un enamoramiento, de una pulsión sexual que creo que no puede tener la misma fuerza cuando son actores de cierta edad". A ella le encantó la idea. Había la opción de presentar esta producción en Lima y fue un éxito, igual que en Bogotá. Carol vino a verla y se quedó encantada, me dijo que tenía que hacerla en España y mantuve la propuesta con Rebeca Valls y José Manuel Casany, ambos estaban nominados a los Max cuando hablé con ellos, y me parecían ideales para los dos personajes.

Habláis de Antón Chéjov y Olga Knipper como "dos seres únicos en circunstancias excepcionales", más allá de quienes fueron profesionalmente, ¿dónde radica esa cualidad?
Cuando ellos se conocen, Chéjov ya padece una tuberculosis grave y ella es una jovencísima actriz que acaba de entrar en la compañía del Teatro del Arte. Se conocen en la lectura que hacen de *La gaviota*, arrancando una primera amistad. Poco a poco, se van convirtiendo en amantes hasta que finalmente deciden casarse. Pero, claro, por su trabajo ella está siempre entre Moscú y San Petersburgo y él, por su salud, tiene que estar en Yalta.

La obra es una historia de amor a contrarreloj
Este enamoramiento es una segunda juventud que estoy convencido que alarga la vida de Chéjov. A mí me gusta decir que posiblemente, sin Olga Knipper, Chéjov nunca hubiera sido el gran autor teatral que conocemos. *Las tres hermanas* es un regalo de pleno enamoramiento a Olga, y *El jardín de los cerezos* es casi un testamento de amor vital y artístico. Creo que la obra conmueve porque nos damos cuenta que las cosas importantes están hechas por amor. Pongamos ahí todas las formas del amor, pero están hechas por amor.

La relación entre Chéjov y Knipper fundamentalmente fue epistolar, ¿quizá la distancia te hace mostrar eso que normalmente queda oculto con la cotidianidad y la convivencia?
Sobre todo, porque todo lo que hayamos podido decir con la persona con la que hayamos compartido la vida, es hablado y queda ahí; pero aquí tenemos las palabras de ellos. El 95% de las palabras de *Tu mano en la mía* son las de Olga y Antón escritas por ellos mismos. Lo que ha hecho Carol ha sido ir tejiendo frase a frase para crear un diálogo. Brook ya dijo que "la maravilla de Carol Rocamora es que ha conseguido una obra que parece escrita por el propio Chéjov" y yo añado: "Sí, sí, es que está escrita por el propio Chéjov" (risas).

¿Cómo ha sido poner en escena un espectáculo que básicamente este intercambio epistolar?
Precisamente, lo que quería evitar era lo de coger las cartas e ir leyendo, que se convirtiera en una lectura dramatizada. No, sucede todo lo contrario. De hecho, hay todo un guiño porque comienzan leyendo las cartas y a los dos minutos te das cuenta que se están hablando. La fuerza que tiene el texto de Carol es que son diálogos muy picados, directos al hígado. Vamos a ver los momentos de enamoramiento, los momentos de duda, de ausencia, de reproche, de risas… porque esa es otra de las cosas de la obra, el sentido del humor que tenía Chéjov, incluso estando enfermo se reía de sí mismo, del entorno...

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Tu mano en la mía

La compañía L'Om Imprebís, con dirección de Santiago Sánchez, pone en escena este texto de Carol Rocamora en el que asistiremos a la historia de amor entre Antón Chéjov y Olga Knipper, interpretados por José Manuel Casany y Rebeca Valls, a través de las cartas que se escribieron a lo largo de los seis años de relación que mantuvieron antes del fallecimiento del escritor.

Teatro Fernán Gómez CCV
Del 4 al 28 de noviembre

NAVES ESPAÑOL
En Matadero

Noviembre

21/22

¿Que no...?

Adaptación **Antonio Fernández Ferrer, Christian Boyer** y **Jesús Cracio** a partir del libro *Ejercicios de Estilo* de **Raymond Queneau**
Dirección **Jesús Cracio**
22 oct ~ 21 nov

Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

¿Cuándo viene Samuel?

Dramaturgia **Ultramarinos de Lucas**
Dirección **Juan Berzal**
3 ~ 21 noviembre

Naves del Español
Sala Max Aub

Vivo Vivaldi

Dramaturgia y Dirección
10&10 Narváez, Runde, Sanz
25 ~ 28 noviembre

Naves del Español
Sala Max Aub

Africa moment'21

Encuentro Internacional de Artes Vivas
Música, danza, talleres
25 ~ 28 noviembre

Naves del Español
Sala Fernando Arrabal
y Sala de Hormigón

Lorca a escena

por Ka Penichet

Marta Pazos

“Esto de obra incompleta me interesa, es como un hijo no nato, pero ya criatura dentro del cerebro de un autor”

En 1989, Lluís Pascual estrenó *Comedia sin título* de Federico García Lorca en el teatro María Guerrero. Treinta y dos años después, la pieza inacabada del poeta granadino regresa a las mismas tablas con una mirada femenina, la de esta creadora junto con a su compañía Voadora.

No sé si tuviste oportunidad de ver alguna de las versiones estrenadas con anterioridad de este texto, ¿qué dirías que marca la diferencia entre tu propuesta y las anteriores?
No te puedo responder a esa pregunta porque no he visto ninguna. Es una obra muy poco conocida, además, no se hace mucho de forma, así, muy pura. A veces se mezcla con *El público* o incluye poemas de *Poeta en Nueva York*... Tengo conocimiento de las versiones anteriores, pero he visto solo alguna imagen. En este montaje voy a la caída, sin referentes completamente (risas). Cuando trabajo con clásicos me gusta mucho ver lo que se ha hecho antes, me da muchas pistas. Hay artistas a los que no les gusta nada y prefieren mantenerse al margen. A mí me inspira mucho, además, creo que es positivo porque te abre caminos que a lo mejor tú ibas a recorrer o al contrario.

¿Qué motivó que los actores y actrices que interpretan la pieza no superen la treintena?
Esto parte de una idea de Alfredo Sanzol. Cuando me llamó hace casi dos años me dijo

FOTO: Tamara de la Fuente

FOTOS: Laura Ortega

que le gustaría que yo hiciera una obra de repertorio español para el CDN con una condición: tenía que hacerlo con un elenco de menores de 30. Me dio total libertad para elegir, solo que con ese ingrediente. Así que busqué un texto que, bajo mi criterio, consideraba que era para esa franja de edad. Era teatro representable que para mí conecta con el espíritu de juventud de querer romper moldes, cortar el cordón umbilical con el pasado. La necesidad de partir y quemar los barcos. Me leí *Comedia sin título* y tuve muy claro que era eso, pensé que era muy difícil y ¡me jiñé, eh! (risas).

¿Cómo abordas los actos II y III?
Esto de obra incompleta me interesaba mucho porque es como un hijo no nato, pero ya era una criatura dentro del cerebro de un autor. Paloma Lugide me comentó que Margarita Xirgu iba a interpretar el papel de La Actriz y dijo cómo iba a desarrollarse la obra. El primer acto se iba a llamar *Casa de maternidad*, iba a suceder en el teatro, el segundo en la morgue y el tercero en el cielo y ahí yo hice 'clic'. Me pareció genial porque a mí me gusta mucho trabajar sobre el espacio, sobre la arquitectura, hacia qué universos se van a abrir y voy a hacer esa parábola. El primer acto es el teatro donde daré la preponderancia a la palabra, el segundo acto será la morgue y el protagonismo pasará al cuerpo porque, además, el final del primer acto acaba con que, al autor, que es un alter ego de Lorca, lo fusilan, es como una premonición. Ahí ya pensaba en configurar el elenco con gente que fuera muy ducha en la palabra y gente fuera de serie en el cuerpo. Y el tercer acto es del cielo. Para mí el cielo es el espíritu. Entonces, no hay palabra y no hay cuerpo.

¿Qué relación une a Marta Pazos con Federico García Lorca?
La pasión por el arte y la pasión por la vida. También el hedonismo. La conexión con lo invisible, la pasión por el oficio, lo lúdico y la conexión con el simbolismo y con la transversalidad en el arte. En esta puesta en escena no

solo he querido dejarme inspirar por el Federico dramaturgo sino por el Federico dibujante, pintor, músico… Es ese Federico que está tan con los pies en la tierra y a la vez con la cabeza en el cielo. Es eso lo que me interesa.

Según tu criterio, ¿qué distancia debe mantener el teatro con lo político?
Para mí el teatro es un acto político. Quieras o no quieras. El teatro es una forma de ver el mundo y haciendo eso ya estás haciendo política. Estás incidiendo en la sociedad y provocando reacciones. Eso es político y el teatro se convierte en un ágora. Para mi es indivisible. Yo vivo en la polis y la obra artística tiene un impacto. Es inevitable, pretendas o no pretendas.

Las mujeres juegan un papel muy importante en tus obras, sin embargo, salvando la obra de Lola Blasco, no hemos visto que hayas trabajado con más autoras, ¿tienes en mente adaptar alguna?
Es bonito porque justo después del estreno de *Comedia sin título* me voy a hacer un espectáculo al Centro Dramático Galego que es un texto de Avelina Pérez. Es una dramaturga galega muy interesante, muy punk. ¡Tienes que leerla! Es brutal. El título del texto traducido es: *A las 8 de la tarde, cuando mueren las madres*. La obra se desarrolla en una sala de teatro en la que está actuando una actriz y el público la increpa. He querido hacerlo porque me resultaba un díptico con *Comedia sin título*; aquí es el artista el que se dirige al público y en el texto de Avelina es el público el que se dirige todo el tiempo, con 'horror vacui', al artista.

En un sector tan precario como este, como creadora, ¿cómo te sientes dirigiendo tantos montajes en un año?
Es muy interesante esta pregunta porque si yo estuviera en tu lugar ahora, entrevistando a una creadora, también se la haría, y espero que dentro de unos años ya no nos la hagamos. Es verdad que si yo fuera un tío no sería raro que con 23 años de trayectoria que llevo dirigiendo, pudiera estar ya trabajando a este 'level', pero todavía nos sorprende que nosotras podamos estar ahí. Para mí es una ilusión esto, desterrar el síndrome de la impostora, sentirme una okupa... siento muchísima gratitud. También me siento privilegiada y eso tiene una connotación porque hay muchas compañeras y compañeros sin trabajo, es extraño estar teniendo tanto éxito en medio de una pandemia. Tengo los dos próximos años cerrados con proyectos que son maravillosos en casas muy grandes y buenas. Estoy muy concentrada en la energía de habitar como si fuera ya algo natural en nosotras, intentar habitar este lugar como si yo ya tuviera derechos adquiridos, como si no hubiera tenido que luchar la ostia, agotada de tener que sacar los galones constantemente y más desde la periferia. Muy concentrada en disfrutar lo máximo, voy a honrar este momento, a no dejarme arrollar y me llega desde haber venido de muy abajo y... es que lo estoy saboreando tanto, Ka...

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Comedia sin título

Voadora, con Marta Pazos al frente, se encuentra con esta pieza inconclusa de Federico García Lorca, al que asesinaron poco tiempo después de terminar el Acto I de este texto que pretendía romper lazos con la burguesía del teatro de la época y acercarlo al pueblo.

Teatro María Guerrero
Del 12 de nov.
al 26 de dic.

TEMPORADA 2021

Programación sujeta a cambios

FERNÁN GÓMEZ
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

SALA JARDIEL PONCELA

4 - 28 NOV

TU MANO EN LA MÍA

Las cartas entre Chéjov y Olga Knipper

TEXTO
CAROL ROCAMORA

DIRECCIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ

CON
JOSÉ MANUEL CASANY Y REBECA VALLS

PRODUCCIÓN
L'OM-IMPREBÍS

CONSIGUE TU JOBO GRATIS*

teatrofernangomez.com

MADRID

Lorca a escena

por José Antonio Alba

Juan Carlos Rubio y Diana Navarro

"¿Qué puedo hacer yo para evitar que esto vuelva a pasar?"

Llega al Teatro Español el nuevo musical de SOM Produce: *En tierra extraña*. Su creador, Juan Carlos Rubio, y una de sus intérpretes, Diana Navarro, en su debut en el teatro, nos hablan sobre esta producción que reivindica la recuperación de la copla en una historia que reflexiona sobre lo que significa ser español y nos alerta ante los extremismos en tiempos convulsos.

En febrero del 2020 se anunciaba la puesta en marcha de *En tierra extraña*. De entonces hasta ahora, hemos vivido una pandemia mundial y la triste desaparición de José María Cámara, uno de los motores del proyecto. ¿Cómo se inició y adónde ha llegado esta producción?

Juan Carlos Rubio: Siento muchísimo que José María no pueda disfrutarlo, con lo que luchó para que saliera adelante. Ha sido muy triste. A él le dedicamos la producción. José María me llamó porque quería crear un musical en el que hubiese un reportorio de temas de copla. Le interesaba mucho la figura de Concha Piquer y también le interesaba mucho el concepto de patria; qué es España, el hecho de debatir de quién es este país, de quién son las banderas, quiénes somos, por qué nos cuesta tanto identificarnos con la patria. Ese debate continuo que está siempre, que nos persigue históricamente.

Diana Navarro: *Juan Carlos me escribió diciéndome que tenía un proyecto en el que le gustaría que estuviera. Habíamos tenido una reunión con otro proyecto que no salió y cuando me dijo que le gustaría presentarme este y me dijo qué era, dije que sí, porque a mí, Concha Piquer me ha perseguido toda la vida, este iba a ser el momento de encontrarme con ella e interiorizarla.*

***En tierra extraña* fabula un encuentro entre Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León con el estallido de la Guerra Civil próximo. De León sí era amigo de ambos, pero entre Piquer y Lorca no se conoce relación, ¿qué te llevó a imaginar este encuentro?**

J. C. R.: Le propuse a José María Cámara enfrentar a esas dos Españas que La Piquer y Lorca han simbolizado por circunstancias diferentes. En caso de Lorca siempre ha sido un símbolo de la libertad, de la República; y por otro lado Concha Piquer hizo su carrera bajo el Régimen y la copla parece que ha terminado siendo un patrimonio de ese Régimen. Y le propuse que se encontraran ellos dos con Rafael de León como testigo, que era amigo de ambos y colaborador. La función, aparte del repertorio maravilloso de canciones, saca a relucir a esos tres genios. Habla de sus vidas, de sus conflictos, pero sobre todo de lanzar un puente de conciliación.

Hay un momento en la función en el que Lorca habla con la Piquer y uno se da cuenta

que podría ser una conversación que podría mantener cualquier persona en pleno 2021.
D. N.: *Todo es extraño. La obra está espléndidamente escrita e invita a una reflexión tremenda. Estamos igual, no avanzamos, tenemos que respetarnos. Democráticamente que cada uno haga lo que le dé la gana.*
J. C. R.: Es lo que nos parecía que tenía que verse en escena. ¿Qué es ser español? ¿A quién pertenece España? ¿Adónde nos remontamos para sentirnos verdaderamente dueños de un territorio? José María y yo teníamos muchas charlas sobre esto. Ahondar en algo que, por desgracia, es eterno. Así que ojalá sirva, aparte de para entretener, para salir con una conversación pendiente o con una reflexión consigo mismo, en el sentido de "¿qué puedo hacer yo para evitar que esto vuelva a pasar?".

Y con Lorca recibiéndoles a la salida del teatro desde su estatua en la Plaza de Santa Ana.
J. C. R.: Creo que lo duro de este espectáculo es salir y encontrarte con su estatua allí plantada y que la gente se dé cuenta que eso que acaban de ver sucedió, no el encuentro, porque no hay constancia, pero el asesinato sucedió y las circunstancias políticas sucedieron y las muertes son reales. Salir del teatro con el corazón encogido y encontrarte con la escultura de Federico, ojalá haga que apuesten por otro tipo de comunicación.

A Lorca le tenemos más presente, pero a Concha Piquer, que es una de las grandes figuras de nuestra música, parece que la tenemos relegada a un segundo plano y ni qué decir de Rafael de León. ¿Qué resaltaríais de estos artistas?
J. C. R.: Eran tres seres excepcionales. Concha Piquer fue una mujer emprendedora, estuvo cinco años trabajando en Broadway, montó su propia compañía, tuvo sus amoríos y amores los que ella quiso, tuvo a su hija sin estar casada, era una mujer muy empoderada. Creo que es una mujer que hizo de su capa un sayo y, viviendo en una dictadura, no le importó vivir como ella quería.

En tierra extraña

Juan Carlos Rubio reúne a Concha Piquer (Diana Navarro), Federico García Lorca (Alejandro Vera) y Rafael de León (Avelino Piedad) días antes del inicio de la Guerra Civil. ¿Con qué intención? ¿Asistiremos a un cambio de rumbo en nuestra historia?

Teatro Español
Del 11 de noviembre al 2 de enero

Y Rafael de León también fue una persona muy valiente, venía de una familia noble, era marqués y, a pesar de ello, él decidió el tipo de vida que quería llevar. Estuvo en la cárcel en Barcelona cuando comenzó la guerra. Evidentemente el nivel de daño que sufrió Lorca no es comparable a nada, a él lo asesinaron.
D. N.: *Concha ha sido menos conocida por decisión propia. El que es un gran desconocido es Rafael de León, el gran homenajeado en esta obra es él porque ha sido un poeta extraordinario, con unas condiciones inigualables, siendo homosexual, siendo marqués en una época que como dice el texto "la losa dinástica pesaba tanto", una persona que ha sufrido muchísimo en una época en la que no podía agarrarse a nada.*

Diana, ¿cómo es echarse a la espalda una figura como La Piquer en tu debut?
D. N.: *Estoy emocionadísima con este proyecto porque no creo que me pueda estrenar mejor como actriz de teatro. ¡Estoy 'conchatizada'! (risas) Sobre todo no es un* Tu cara me suena *de Concha Piquer, porque es inimitable. Concha, su timbre, su color de voz, puedes ejecutar un poco, pero es única. Lo que he querido es construir una Concha con la ayuda de mi director, del texto y de mis compañeros y de la admiración y el respeto que yo la he tenido siempre.*

¿Qué se va encontrar el público y qué se va a llevar de *En tierra extraña*?
J. C. R.: El público al entrar se encontrará con la vida de estos genios y este repertorio musical tan maravilloso. Hemos intentado contarlo con cierta ligereza, creo que se puede entretener y concienciar. A mí me interesa mucho que el público, entre comillas, lo esté pasando bien, aunque sea con un drama o con una tragedia. Pero también creo que se puede entretener dando un repaso a cosas que no deberíamos olvidar.

El repertorio de este espectáculo no solo contiene copla, hay espacio para el jazz y para canciones de creación propia.
D. N.: *Hay una obra final que hemos compuesto Julio Awad, Juan Carlos Rubio y yo, junto al gran Lorca, evidentemente, que es muy especial. Después están los temas emblemáticos de Doña Concha y hay una parte de Broadway que da testimonio de su paso decisivo por allí.*

Entrevista completa en www.revistagodot.com

COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO
TEATRO DE LA COMEDIA
SALA PRINCIPAL
CNTC
2 1 — 2 2
CERVANTES
NUMANCIA
19 NOV — 30 DIC — 2021
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
inaem
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
nao d'amores
LOTERÍAS
CON LA CULTURA
teatroclásico.mcu.es
@teatroclasico

Lorca a escena

por Sergio Díaz

Pilar Ávila

"Bernarda es una mujer víctima de un destino despiadado dentro de una sociedad patriarcal"

Es la autora e intérprete de *Bernarda y Poncia,* un texto original que viene a ser la secuela de *La casa de Bernarda Alba,* donde la matriarca y la ama de llaves ajustan cuentas con el pasado y sacan a la luz secretos que no fueron revelados en la obra original de Lorca.

Ha habido muchas versiones de *La casa de Bernarda Alba* y muchas grandes actrices han interpretado a la matriarca de la obra, pero en estos tiempos contemporáneos si a alguien se le puede asociar con ella es a ti. ¿Cómo es tu relación con Bernarda en todo este tiempo que llevas con ella?
Mi relacion con ella es de entendimiento absoluto, desde el primer momento visualicé una mujer totalmente víctima de un destino despiadado dentro de una sociedad patriarcal elevada a su máxima expresión, una imposición educacional oscura carente de sentimientos, síntoma de debilidad, una opresión sin límites hacia las mujeres sin ninguna vía de escape. Ese fue un primer esbozo cuando tuve ante mí un texto de tal calibre, ahora había que levantarlo del papel, dar vida al personaje. Nunca lo he contado, pero con solo una lectura sentí que me traspasaba. Han sido cinco años exhibiendo *La casa de Bernarda Alba* en Estudio 2 Manuel Galiana dirigida por Óscar Olmeda y es cierto que fue un montaje muy especial, tal vez una conjunción entre un texto magistral, una dirección y un trabajo actoral cargado de energía y fuerza. En ese tiempo conviviendo con ella llegamos a tal grado de compenetración que supe que necesitaba seguir hablando. Y para ello montamos *Bernarda y Poncia*.

En este texto has querido que el público conozca otra versión de ella. ¿Por qué has querido mostrar su lado un poco más 'humano'?
Porque ella es humana, muy humana. Siempre se nos ha presentado un prototipo de mujer insensible y robótica hasta en la circunstancia más extrema como es la muerte de una hija. Por muy fría que seas algo se te desgarra por dentro, al menos a mí me ocurría cuando interpretaba ese momento. Y quise saber qué había pasado en la vida de esta mujer para no ser capaz de poder mostrar ningún sentimiento, créeme que la respuesta que encontré me sobrecogió, entendí su universo. Se ha mostrado el cómo, pero no el porqué. ¿Que había dentro de esta mujer? Siempre he sentido que era una armadura llena de sufrimiento.

Al lado de Bernarda está su inseparable criada, con la que mantiene también una relación extraña. ¿Qué Poncia vamos a ver aquí?
Es una Poncia fiel, preocupada, generosa pese a todo. El tiempo, los conflictos, las ilusiones y las desgracias, toda una vida juntas las ha llevado a establecer una convivencia adscrita a unos códigos marcados por esa sociedad de pueblo, ¿cuál es esa relacion entre ambas cuando nadie está observando? Poncia guarda con Bernarda una dualidad de sentimientos antagónicos, la

Pilar Ávila, la autora de la obra e intérprete de la misma, sentada. Agachada está Pilar Civera, quien da vida a Poncia.

odia y la quiere, aparentemente no son nada la una de la otra, pero ¿y si eso no es verdad?

¿Qué conflictos abordan ambas e intentan resolver ocho años después?
Principalmente el de desvelar y resolver los enigmas ocultos que *La casa de Bernarda Alba* dejaba entrever, algo así como abrir las ventanas de cada una, sentimientos asfixiados, pero no muertos, que aún respiran silenciados, y afrontar los secretos escondidos bajo llave.

Pilar Civera hace, al igual que tú, un trabajo extraordinario. ¿Qué nos puedes decir de ella?
Pilar Civera lleva el nombre de Poncia tatuado en su piel. Es una extraordinaria actriz de amplia trayectoria, sobre todo internacional, y aún mejor persona. Trabajamos juntas en *La casa de Bernarda Alba* y este texto no podía contar con ninguna otra actriz que no fuera ella.

El tercer elemento del montaje es Manuel Galiana, un gran referente de nuestras Artes Escénicas. ¿Cómo es trabajar con él?
Me gustaría poder decir del maestro algo que no se haya dicho que le encumbre a la cima de la excelencia y... no sé cómo expresarlo, no tengo palabras, no las hay. Trabajar con él implica mucha responsabilidad y respeto.

Y hay un cuarto elemento que no podemos olvidar. ¿Qué significa Lorca para ti?
Yo siento verdadera admiración por sus textos y su poesía, nadie como él ha sabido imprimir a las palabras la fuerza de los sentimientos más pasionales y a la vez envolverlos con la mayor de las sensibilidades. Nos privaron de su genio muy pronto, pero ha sabido alcanzar la inmortalidad.

Jugando a imaginar, ¿Qué crees que pensaría él de tu texto?
Alguna vez me lo he preguntado y no sé qué decirme. Me quedo con la valoración de Ian Gibson que dijo que a Lorca este texto le habría gustado.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Bernarda y Poncia (Silencio, nadie diga nada)

Pilar Ávila es la autora e intérprete de esta secuela sobre *La casa de Bernarda Alba*. Ella da vida a Bernarda y su compañera en escena, Pilar Civera, da vida a Poncia, el ama de llaves. Miguel Galiana dirige este texto que no deja de sorprender allá donde se exhibe.

Teatro Lara. Hasta el 21 de enero

Lorca a escena

La Abadía vivirá este abrazo 'lorquiano' que llega envuelto en la voz de Carmelo Gómez y la música al piano de Mikhail Studyonov. Una criatura que ha ido creciendo a lo largo de los casi cuatro años que lleva recorriendo los caminos, esos que el propio actor ha denominado "Lorcaminos", hasta llegar a Madrid.
Una propuesta que ha ido evolucionando, pasando de ser un sencillo espectáculo de lecturas a modo de divertimento, a transformarse en una especie de "Valsecito bailador" -como decía Astor Piazzolla en *Balada para un loco*- en el que los versos, las canciones y las palabras del propio autor y sus referentes serán los adoquines con los que se ha construído la senda por la que dar un "paseo optimista" junto a Carmelo Gómez, quien lo recorre danzando al son marcado por "las ganas de vivir" del propio Federico.

A vueltas con Lorca. **Del 18 al 28 de noviembre. Teatro de La Abadía**

Este espectáculo que lleva ya un tiempo recorriendo diferentes escenarios, recrea el momento en el que, por primera vez, se escucharon en España los versos de uno de los poemarios -con permiso del *Romancero Gitano*- más celebrados de Lorca: *Poeta en Nueva York*, nacido tras su estancia en dicha ciudad y su paso por La Habana, a donde se dirigió huyendo de la popularidad y el desamor; y en busca de nuevas inspiraciones.
Alberto San Juan recrea ese primer encuentro que tuvo lugar en la Residencia de Señoritas de Madrid, recreando el ambiente jazzístico y los sones cubanos gracias a La Banda que acompaña al actor sobre el escenario. El espectáculo confeccionado íntegramente con los versos y la conferencia del autor, nos lanza un retrato de la época, sorprendemente, familiar por la similitud con la situación política, económica y social actual.

Nueva York en un poeta. **Desde el 4 de octubre. Teatro Bellas Artes**

39º Festival de Otoño

Del 11 al 28 de noviembre de 2021

Alberto Cortés
Andrea Jiménez, Olga Iglesias, Nerea Pérez de las Heras
Angélica Liddell
Babilonia Teatri
Bonobo
Carolina Cebrino, Laura Morales y Ana Ramírez
Christos Papadopoulos
Collectif Kahraba
Collectif AÏE AÏE AÏE
Dimitris Papaioannou
Elena Córdoba
Guy Cassiers
Jesús Rubio Gamo
Juana Dolores
La Calòrica
Lorena Vega
Compañía Absoluta
Mal Pelo [María Muñoz y Pep Ramis]
Teatro delle Albe
La Chachi
María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca
Miet Warlop / Irene Wool
Pablo Messiez
Peeping Tom
Romeo Castellucci

+

Best of BE FESTIVAL
Pictura Fulgens Thyssen
Creación Emergente Surge Madrid en Otoño y Festival de Otoño

Fotografía: © Javier Campano, VEGAP, 2021

#FestOtono
@FestOtono

→ Varios espacios de la región

www.madrid.org/fo

Comunidad de Madrid

¿qué es la libertad?

por David Hinarejos

Ana Zamora

"A Cervantes siempre se le mira desde el Barroco, por eso muchos dicen que es un mal dramaturgo"

Junto a artistas procedentes del teatro clásico, los títeres y la música antigua formó Nao d'Amores, una compañía que, con ella como directora, ha desarrollado durante 20 años una de las trayectorias creativas más interesantes y sólidas de la escena nacional en la actualidad. Desde un pequeño pueblo de Segovia llevan a cabo una labor de investigación y puesta en escena del teatro medieval y renacentista que es única y fascinante. Ahora, se lanzan con *Numancia*, en coproducción con la CNTC, a adaptar a un referente de las letras hispanas como es Cervantes.

Empecemos por la actualidad. ¿Un poco decepcionados por lo de los Premios Max? Partíais como una de las favoritas con cuatro nominaciones a *Nise, la tragedia de Inés de Castro*: Adaptación o Versión, Dirección de escena, Espectáculo y Diseño de Vestuario.
Pues nos hubiera gustado traernos todos porque hay un gran trabajo detrás del montaje. Para qué vamos a andarnos con falsa modestia (risas). En todo caso, estamos muy contentos por haber conseguido uno, el que ha recibido Deborah Macías por vestuario, que se suma al otro que teníamos por *Comedia Aquilana*, también en la misma categoría. Pero bueno al final los premios son lo que son y nosotros somos conscientes de que somos unos privilegiados absolutos. Poca gente en la profesión puede llevar 20 años montando lo que quiere, como quiere, cuando quiere y dirigiendo su propio destino. No hay mayor premio que ese.

¿Es síntoma de que la línea de vuestras producciones, a pesar del gran éxito de crítica y público de muchas de ellas, aún se ve como 'rara avis' dentro del panorama teatral?
No lo veo así. Yo creo que lo que nosotros hacemos es para todo el mundo, lo que pasa es que, para que las cosas lleguen a todo el mundo, hacen falta unos carriles que tienen otras elecciones y requieren otras cosas: títulos y autores conocidos, cabezas de cartel potentes, promoción… Y nosotros seguimos siendo fieles a lo que somos y eso te deja fuera de ciertos corrillos y espacios. Eso sí, cuando la gente nos descubre se queda pegada a la butaca y muy gratamente sorprendida.

Cumplís 20 años con Nao d'Amores. Tu eres la cabeza visible de la compañía, pero la realidad es que funcionáis de una forma coral. ¿Cuáles son esas personas fundamentales en vuestro recorrido que nunca se nombran?
Es muy curioso, debe ser que mi nombre vende mucho, aunque es algo que yo tampoco entiendo. Al final yo solo soy la cabeza ordenadora de un montón de identidades artísticas hermanadas para nadar en una dirección única. No se puede entender la compañía, por ejemplo, sin la importancia de la música y la investigación, y en este aspecto hay que nombrar a Alicia Lázaro; el amor a la palabra

que aporta Vicente Fuentes, no se puede trabajar un texto clásico, sobre ningún texto creo yo, sin eso; Deborah Macías en toda la parte plástica, ahí están sus dos Premios Max, sin ella yo no puedo seguir avanzando en ningún montaje; Miguel Camacho en iluminación; nuestro coreógrafo Javier García Ávila… en general somos un equipo artístico que se entiende muy bien y que ha ido desarrollando una serie de lenguajes determinados según las necesidades de cada proyecto.

FOTOS: Sergio Parra

¿Qué tiene el teatro Prebarroco del Medievo y el Renacimiento que os obsesiona?
Es una joya, tanto en forma como en contenido. Y luego tiene lo fascinante de lo desconocido. Cuando trabajas sobre caminos que ya han recorrido otros ya tienes esa referencia, pero aquí te enfrentas a un material absolutamente virgen. Es un auténtico viaje en el tiempo en el que tienes que hacer un trabajo casi de Sherlock Holmes en lo literario, lo musical, lo histórico...

Cambiáis un poco de tercio subiendo a escena a Cervantes con *Numancia*. ¿Impone enfrentar ahora un autor tan reconocido?
Ya menos, porque tenemos el trabajo muy avanzado y todo lo que pensábamos que tenía que estar está. Pero tengo que admitir que ha sido una presión muy grande porque he recibido muchísimas llamadas de todo el mundo explicándome cómo debía montar un Cervantes. Obviamente, a mí nadie me llama para decirme cómo se monta Torres Naharro o a Romero de Cepeda. Y es que Cervantes más que un autor dramático es un mito que todo el mundo cree conocer. Además, *Numancia*, que es una obra que se ha visto mucho, es un título muy utilizado también a nivel político, por ejemplo en el año 37 en el Teatro de la Zarzuela con Alberti y María Teresa León bajo las bombas franquistas. Imagínate lo que debió ser aquello. Es difícil pasar de que no importe a nadie lo que estás haciendo a estar bajo la lupa de "a ver qué hacen estos".

¿Por qué entonces la elección?
Porque a Cervantes siempre se le mira desde el Barroco y por eso muchos dicen de él que es un mal dramaturgo, cuando en realidad es que su dramaturgia no puede ser la de Lope o Calderón porque es anterior, está muy lejos de ese final del S. XVII. Queríamos contextualizarlo en otro espacio, en uno que para nosotros además es natural. Ese era el trabajo de partida, quitarle el barroquismo y llevarlo a un universo más natural y primario. Hemos hecho un trabajo de cotejo de distintas versiones y manuscritos, ya que no se conserva el original, para luego tomar decisiones en función de las necesidades del espectáculo.

Estamos ante una tragedia que también tuvo mucho impacto en reconocidos autores extranjeros.
El legado de Cervantes es imprescindible en las letras hispanas. Nos quedamos en *El Quijote*, que ya es bastante, pero toda su obra leída en su contexto es definitoria. De *Numancia* dicen los filólogos que es la mejor de las obras de todo un ciclo de la literatura española de grandes trágicos como Virués o Bermúdez que están experimentando con el género de la Tragedia Renancentista

Todo el equipo artístico de *Numancia*.

Numancia

La resistencia de Numancia frente al asedio de las tropas romanas le sirve a Cervantes de inspiración para crear una tragedia donde los numantinos y numantinas prefieren matarse antes de ser conquistados. José Luis Alcobendas, Alfonso Barreno, Javier Lara e Irene Serrano, entre otros, protagonizan esta versión de la compañía Nao d'Amores dirigida por Ana Zamora.

Teatro de la Comedia
Del 19 de nov. al 30 de dic.

que es muy salvaje. En España eso no va a cuajar y no sé porqué, Shakespeare también abordaba ese género y a todo el mundo le encanta.

Ciertamente *Numancia* es un relato brutal.
Lo que pasa con estas historias es que se suelen leer desde el drama y no desde la tragedia. Por eso era importante partir desde la esencia de lo que es una tragedia, de cómo suele combinar una parte dialéctica con otra llena de violencia, que al mismo tiempo es un rito puramente sacro. Había que buscar un código que permitiera pasar de las escenas más terroríficas a otras de tono muy diferente.

El texto original es bastante largo, ¿has suprimido ciertos pasajes?
Yo siempre corto mucho, ¡aunque curiosamente tengo fama de ser superpurista! Obviamente no se reescribe nada, pero creo que para ser fiel a un autor hay que tener la tijera bien amarrada porque para conseguir ahora ciertas cosas que se pretendían en el texto hay que hacer una serie de intervenciones. En *Numancia* se ha prescindido de algunas partes pensando en hacia dónde queremos ir y teniendo en cuenta que estamos ante una versión casi de cámara, aquí sólo contamos con ocho personas y en el texto puede haber cientos de romanos y miles de numantinos.

¿Que pretendía Cervantes con este texto? Porque lo escribe hacia 1585 tras luchar en la guerra y pasar 5 años encerrado.
Siempre hay que tener en cuenta los condicionantes que tiene un autor a la hora de escribir y luego lo que él querría contar o lo que cuenta más de fondo. Yo le he dado muchísimas vueltas también. La lectura política y de la bandera no me interesaba, así que de los estudios cervantinos que existen me he apoyado en el de Luis Rosales que defiende que toda la obra de Cervantes gira en torno a la idea de la pérdida de la libertad. Libertad personal, que no individual, por un lado y libertad social por otro. Me interesa ese Cervantes que intentó escapar más de 400 veces de su cautiverio, que hace una reflexión más profunda sobre la libertad que la puramente historicista y que a mí me parece que está absolutamente implicado con lo que está contando porque sabe de lo que está hablando, por eso es tan emocionante el texto.

El papel de la mujer en la obra, aunque no muy extenso, es fundamental en cómo se desarrollan los acontecimientos.
Absolutamente. Cervantes muchas veces pone en boca de las mujeres muchas reflexiones que tienen que ver con la libertad, estoy pensando por ejemplo en la pastora Marcela: "Libre nací y en libertad me fundo". En *Numancia* lo hace con Lira, para mí uno de los grandes personajes del teatro español. Las numantinas son conscientes que las mujeres siempre son el gran botín de guerra y no están dispuestas a pasar por eso y a que sus hijos sean esclavizados.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

21 OCT – 7 NOV

FUENTEOVEJUNA
HISTORIA DEL MALTRATO

MARIANELLA MORENA | JÓVENES CLÁSICOS

La Abadía

27 OCT – 14 NOV

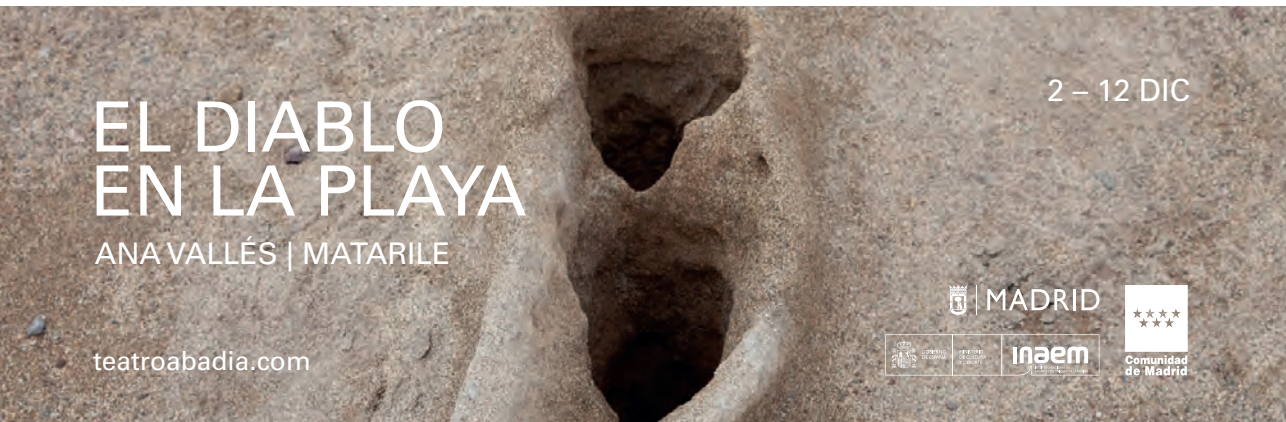
PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE

ÉDOUARD LOUIS | LA JOVEN

18 – 28 NOV

A VUELTAS CON LORCA

CARMELO GÓMEZ



2 – 12 DIC

EL DIABLO EN LA PLAYA

ANA VALLÉS | MATARILE

teatroabadia.com

MADRID

inaem

Comunidad de Madrid

'borboneo' teatral

por José Antonio Alba

El rey del porno

Cine porno, sátira y música son las claves de *Alfonso el Africano,* el nuevo espectáculo con el que Club Caníbal llega al Centro Dramático Nacional. Una mirada hacia principios del siglo pasado que nos muestra que las cosas no han cambiado tanto como cabría esperar.

"Hay que ver cómo está el patio real, ¿eh? El rey y sus cosas: Que si está más atento a sus asuntillos, que si elefantes, que si los catalanes de uñas, que si se marcha…". Algo así nos valdría para comentar nuestra actualidad más reciente como para remontarnos a comienzos del siglo pasado. Nos valdría para referirnos al rey emérito como para hablar de Alfonso XIII; y es que en España estamos convirtiendo eso de que 'siempre se repite la misma historia' -ya tienen banda sonora mental para acompañar el artículo-, en un bucle en el que la frecuencia temporal es cada vez más estrecha.

No hace falta más que asomarse un poco a las crónicas de comienzos del siglo XX y la actualidad político-social para darnos cuenta de que los españolitos, no es que tropecemos con la misma piedra, es que nos encanta hacer la croqueta cuando nos caemos y, cuando volvemos a ponernos en pie, salimos corriendo a colocarnos a la cola para repetir 'la hazaña' con la alegría de quien se sube a una atracción de feria.

Ante esta situación, tenemos dos caminos: o nos llevamos las manos a la cabeza sin entender cómo es posible, o sacamos ese carácter patrio que nos hace tomárnoslo a risa, como es el caso de la compañía Club Caníbal que, después de haber repasado las 'Crónicas Ibéricas' de nuestra actualidad más reciente con su retrato satírico de trazo grueso, han querido remontarse atrás en el tiempo para acabar iniciando una ¿nueva trilogía? gamberra e irreverente que perfectamente podría señalar nuestro presente más inmediato. "Hablando con distancia también se puede hablar de la actualidad" dice Chiqui Carabante, director de la compañía.

El club del hambre

Una tarde de octubre nos acercamos al local de ensayo que tiene el Centro Dramático Nacional en el barrio de Usera de Madrid, donde los miembros de Club Caníbal preparan su nueva producción: *Alfonso el Africano*. Chiqui Carabante, Font García, Vito Sanz, Pablo Peña y, el recién incorporado, Juanfra Juárez. Nos reciben con el techno-lorquiano de Voadora, que ensayan en otra sala, colándose de fondo. Solo nos falta nuestro querido Juan Vinuesa que, aunque ha participado en la escritura del espectáculo, en esta ocasión verá a sus compañeros desde la butaca.

Ellos son, antes que nada, un grupo de amigos y eso queda patente en cuanto nos sentamos a charlar. Las risas, las bromas, las interrupciones y el completar las frases unos de otros, son un reflejo de esa camaradería y buen rollo que traspasa lo profesional. "Nos juntamos porque nos gustamos -nos cuenta Font García-. Es muy difícil reírte de las mismas cosas y tenemos el mismo tipo de humor".

La compañía, nos explica Vito, "nace de la necesidad de comer. Estábamos en una época bastante mala de trabajo". Comenzaron haciendo piezas cortas de microteatro y un buen día se les puso por delante la posibilidad de participar en el desaparecido festival Frinje. El hambre

FOTOS DE ENSAYO: Luz Soria

y la falta de dinero les sirvieron de inspiración para bautizar a la compañía, las opciones: Club Caníbal o Club Canino, decantándose finalmente por la primera, por aquello de que el hambre va más allá de lo meramente físico.
A partir de ahí inician su andadura con un estilo de trabajo inspirado en "la Comedia del Arte o algo muy popular. Tenemos esa cosa del cómico antiguo. Estamos aquí para divertirnos, después ya nace el discurso", el cual construyen a través de personajes y situaciones "grotescas y deformes" que nacen de las propias noticias: Un pueblo que tira cabras desde el campanario para celebrar sus fiestas, el engaño de la selección española de baloncesto en los juegos paralímpicos o la creación del imperio sobre el que se sustenta El Corte Inglés, son algunas de esas historias que ellos pasan por el tamiz del esperpento y la sátira. "Ahí hay algo que tiene que ver con la identidad española, desde el lado más cutre que nos apetece reformular y trabajar como punto de partida", señala Vito.

Sexo, monarquía y punk

Ahora, cerrado el capítulo de su primera trilogía, se lanzan con un nuevo episodio nacional. En este caso su mirada se ha posado en Alfonso XIII que, además de pasar a la historia como el monarca que claudicó ante la II República, se le recordará como uno de los primeros productores de cine porno de nuestro país. "Hay algo ahí -nos explica Vito-, que nos hace gracia y que nos atrae, ¿qué preguntas se hace? ¿le duele lo que está pasando o está a su bola? Vamos a intentar humanizarlo".
La maquinaria de Club Caníbal se vuelve a poner en marcha para construir esta historia que va un paso más allá y, aprovechando que la música de Pablo Peña siempre es protagonista también de sus espectáculos, se han lanzado a pergeñar una especie de musical. ¡Sí, sí, esta vez también cantan! "Me parece muy complicado hacer música para comedia sin caer en una cosa tonta y ligera -explica Pablo sobre la parte musical-. Intento darle una parte conceptual. Siempre me interesa investigar, la búsqueda, encontrar las directrices… De hecho, en la nueva, me estoy metiendo en terrenos en los que no me he metido nunca: Chotis, zarzuela, cuplé… ¡Si yo lo que realmente hago es tocar el bajo en un grupo punk!".
Entre risas, confiesan que ese rollo punk, que también identifica su manera de hacer teatro va a seguir estando muy presente en esta propuesta en la que la metateatrealidad juega un papel decisivo. "Es un espectáculo de variedades que cuenta otro espectáculo en el que Font, Vito y Juanfran interpretan a unos actores que hacen de los personajes", y nos adelantan que, además de Alfonso XIII, por la función irán desfilando desde Victoria Eugenia de Battenberg a Primo de Rivera,

pasando por *La Regenta* o los movimientos anarquistas, obrero y catalán, hasta encontrarnos incluso con un elefante. Y, cómo no, si se habla de cine… "Rodamos y reinterpretamos las películas porno que rodó Alfonso XIII".

Divertirse siendo incorrectos

Pero claro, todo lo que contemos está abierto a modificaciones porque como ellos nos explican: "Hasta tres o cuatro días antes del estreno no tenemos el texto cerrado", así que hasta el día que vayamos a ver la función no sabremos qué ha quedado.
Pero no nos llevemos a engaño, aunque tengamos la sensación de que están abiertos a la improvisación porque, tal y como lo explica Font: "Somos un poco como unos amigos que se juntan a jugar en el recreo", realmente, el trabajo que realizan es de una gran precisión. "Los que hacemos comedia tenemos la facilidad de quitarle importancia a todo -dice Chiqui-. Pero lo que hacen ellos en el escenario es muy difícil: las transformaciones de personajes, el ir de un sitio a otro… Lo que pasa que no le damos importancia". Todo eso viene dado por un proceso de escritura a ocho manos en el que la metodología, tras tantos años trabajando juntos, tiene un orden establecido: "Es un trabajo de destilación. Improvisamos, transcribimos, le damos forma, volvemos a improvisar con una estructura ya propuesta, vamos limpiando el texto…" para lograr que desde la butaca tengamos esa sensación de desbarre y caos.
Lo divertido, e interesante, de su trabajo es la manera en la que nos colocan en el límite de lo que toleramos como humor, rayano siempre lo políticamente incorrecto. "Todo el mundo tiene derecho a ofenderse. No es buen camino gustarle a todo el mundo". Un fantástico ejercicio para aplicar en este tiempo de pieles finas y censuras soterradas que ellos nos sirven en bandeja con este espejo deformante que destapan sobre el escenario.
Dentro de la irreverencia y la incorrección de sus espectáculos, cuando se tiene ocasión de escucharles hablar fuera de personaje, uno no puede evitar pensar que, aunque se les da de miedo meter el dedo en la llaga y señalar con un tino certero hacia dónde va dirigida la crítica, no dejan de ser una especie de niños grandes que a lo que han venido aquí es a jugar: "Nosotros somos inofensivos, lo que queremos es hacer reír".

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Alfonso el Africano

Club Caníbal vuelve a hacer de las suyas fijándose en la figura del rey Alfonso XIII y su interés por producir películas porno para establecer un paralelismo entre los acontecimientos que tuvieron lugar a comienzos del s. XX y los que estamos viviendo en la actualidad.

Teatro María Guerrero.
Del 17 de nov. al 26 de dic.

PREINSCRIPCIÓN:
Hasta el 18 de noviembre de 2021
MATRÍCULA
Del 10 al 14 de enero de 2022
PERIODO LECTIVO:
De enero a noviembre de 2022

DOCENCIA
SEMIPRESENCIAL

ESCUELA SUPERIOR
DE **ARTE DRAMÁTICO**
DE CASTILLA Y LEÓN

EQUIPO DOCENTE

LES IMPUXIBLES **EL CONDE DE TORREFIEL**
SHADAY LARIOS **DAVID RODRÍGUEZ SOLÁS**
ALBERTO CONEJERO **MARTA PAZOS**
ROBERTO FRATINI **Mª M. CABEZA DE VACA**
GUILLERMO WEICKERT **LUZ ARCAS**
CLAUDIO CASTRO FILHO **SANTIAGO FILLOL**
DAVIDE CARNEVALI **JAVIER HERNANDO**
PAZ ROJO **JUDITH PUJOL**

Y MUCHOS MÁS...

COORDINACIÓN: **ELISA MARINAS**
DIRECCIÓN: **JOSÉ MANUEL MORA**

2022

MÁSTER OFICIAL
PENSAMIENTO Y CREACIÓN ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA

https://fuescyl.com/master

FUESCYL
Junta de Castilla y León

39º festival de otoño

Del 11 al 28 de noviembre, esta imprescindible cita con la riqueza y diversidad de la creación contemporánea nacional e internacional, nos ofrece disfrutar del trabajo de 29 compañías en diversos espacios de Madrid y ocho municipios más de la Comunidad . **www.madrid.org/fo/2021**

Organizado por la Comunidad de Madrid y dirigido por Alberto Conejero (que se estrenó el año pasado en plena pandemia), el festival supone todas la ediciones un encuentro con la creación híbrida, el teatro físico, el teatro de objetos y la danza.
Este año serán 29 compañías las participantes de una programación que recupera la apuesta por la presencia de espectáculos internacionales (especialmente latinoamericanos) y la atención a la última escena nacional con cuatro estrenos absolutos, siete estrenos en Madrid, un estreno en Europa y cuatro coproducciones del festival.

Para Conejero, de la indagación que plantean creadores y compañías de esta edición se suscita una pregunta sobre "cómo y desde dónde vamos a construir" un porvenir compartido. "En otras palabras, quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser al poner de nuevo unos cuerpos junto a otros". Las respuestas a estas cuestiones se reparten en el festival alrededor de diferentes ideas que os vamos a desarrollar a continuación que, junto a otros apartados presentes en la edición, forman una más que estimulante muestra repleta de nombres de primer orden.

La importancia de la herencia y del vínculo

En este diálogo entre la contemporaneidad y tradición se sitúan las creaciones del griego Dimitris Papaioannou, Angélica Liddell, Guy Cassiers, Lorena Vega o Teatro delle Albe.
El primero llegará al Canal con *Transverse Orientation* (1), en el que nos habla de como el ser humano ha abandonado su propio camino evolutivo al dar vueltas alrededor del concepto de divinidad. En el mismo espacio podremos ver *Antígona in Molenbeek + Tiresias* del belga Cassiers, en la que los personajes de Sófocles se trasladan al barrio inmigrante Molenbeek de Bruselas, donde vivían los terroristas que atentaron en Francia y Bélgica y otros que se unieron al Estado Islámico.
Por su parte, en Conde Duque, una pieza de teatro documental es lo que nos presentará la directora, dramaturga y actriz Lorena Vega (Premio Konex 2021 a la Mejor Actriz de Teatro de la década) en *Imprenteros* (2). Los propios protagonistas de la historia, que no son actores, participan de esta reflexión alrededor de la pérdida de su negocio gráfico y la historia de Argentina. A Teatro de la Abadía llegará el trabajo de Teatro delle Albe, *Fedeli d'Amore. Polittico in sette quadri per Dante Alighieri*, que toma como eje a Dante y la actualidad. Por último, una habitual del festival, la inclasificable Angélica Lidell, estrenará en San Lorenzo del Escorial *Terebrante* (3), donde invoca a la figura del cantaor Manuel Agujetas y su dolor existencial, que explica el fundamento del flamenco.

1

2

3

El cuerpo como signo central de la existencia

Algunos de los creadores más relevantes que visitan esta edición realizan aproximaciones a este concepto. Al Canal llegarán los premiadísimos belgas de Peeping Tom con *Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor* (1), en la que reimaginan tres coreografías de Gabriela Carrizo y Franck Chartier para el Nederlands Dans Theatre (NDT). También podremos ver en el mismo espacio a la compañía española Mal Pelo, que se centrará en la música de Bach en *Highlands*; a Christos Papadopoulos y su *Larsen C*, que coge el nombre para la pieza de un iceberg como metáfora para hablar del movimiento interior; a Pablo Messiez con su *Cuerpo de baile*, en la que busca a través del cuerpo no repetir las convenciones teatrales; y a Lisbeth Gruwez y Claire Chevallier con *Piano Works Debussy*.
En el Teatro de La Abadía veremos dos propuestas: la versión libre de *Pinocchio* que pone en escena Babilonia Teatri y Gli Amici di Luca y *Criaturas del desorden* (2) de Elena Córdoba, un espectáculo que surge a partir de la observación de las flores. Todavía en Madrid, La Casa Encendida acogerá a Miet Warlop y la comedia surrealista que es *After all springville* (3) y el Teatro Pradillo a La Chachi con *Los inescalables Alpes, buscando a Currito*, una propuesta que aúna confluencia de baile, cante y música digital.
Por último, en Pozuelo descubriremos a Jesús Rubio Gamo en solitario mostrando *El hermoso misterio que nos une*, donde la música de Purcell y Bach será protagonista.

1

2

3

Amenazas y retos del mañana pospandémico

De este interrogante nacen diversas propuestas. *Bros* (1), en la que el italiano Romeo Castellucci nos presenta en Conde Duque un sugerente montaje donde actores no profesionales vestidos de policía deberán ejecutar las órdenes que les son suministradas a través de unos auriculares. La Compañía Absoluta, o sea las argentinas Lucía Marciel y Paula Grinszpan, tratarán en el Centro Cultural Paco Rabal el tema de la inmigración en *Paraguay,* mientras que la sala Cuarta Pared será la sede para los chilenos de Bonobo y su *Tú amarás* (2), con el debate de unos médicos sobre las ayudas humanitarias a un grupo de extraterrestres. Por su lado, Teatros el Canal acogerá el tríptico *Jinete Último Reino* de María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca, un viaje entre el deseo, la norma, la represión y la rebeldía. La Calórica pondrá en escena en la Mirador y en Coslada *Fairfly* (Premio Max al mejor espectáculo revelación en 2018), un relato sobre cuatro amigos que intentan organizarse después de un ERE. Por último, *Como hemos llegado hasta aquí* se estrenará en Teatro del Barrio (información en la pág. 20 de *Godoff*).

1

2

Vínculos con otros festivales

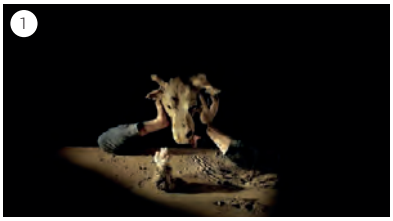
En este apartado destaca especialmente la colaboración con el Teatro de La Abadía para traer tres espectáculos que representan lo mejor de los diez años del Be Festival. Las propuestas que navegan entre disciplinas y géneros y proceden de países como Italia, Bélgica, Francia, y Reino Unido, ofrecerán coloquios posteriores y una serie de talleres. Los títulos: *40.000 centimetri quadrati* de Claudia Catarzi, *Levitaciones* (1) de Hannah De Meyer y *The end* (2) de Bertrand Lesca y Nasi Voutsas, en colaboración con Laura Dannequin.
Además, en colaboración con el programa Ágora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales llegan algunos de los más sobresalientes ejemplos de la creación contemporánea andaluza: *One night at the golden bar* de Alberto Cortés y *Caliente azul* de Laura Morales, ambas en Réplika Teatro.

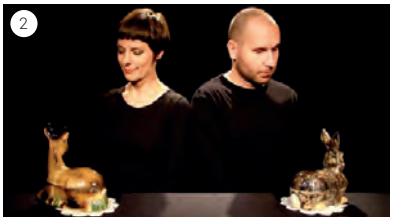
1

2

Público familiar

Geólogie d´une fable (1) del Colectivo Kahraba (Líbano) es un espectáculo para todos los públicos sobre fábulas persas, en las que Esopo halló inspiración para las suyas y que inspiró a su vez a las de La Fontaine y Marie de France. La obra combina la narración, la danza y la manipulación de objetos y sonidos, y su elemento central es la arcilla con la que se modelan personajes, animales, objetos y paisajes. Estará en la Sala Cuarta Pared, San Lorenzo del Escorial y Alcalá de Henares.
Ma biche et mon lapin (2) de la compañía francesa Aïe Aïe Aïe Collectif (Francia). En torno a una mesa y utilizando pequeños objetos cotidianos narran para un público a partir de los nueve años, con música y sin palabras, el proceso de amor, desamor y reconciliación de varias parejas (un servilletero y una servilleta, una botella y una jarra, una cierva y un conejo...).


1


2

Otras experiencias

El Festival de Otoño, que este año está dedicado a la memoria de Ariel Goldenberg (fue su director durante quince años), recupera, en el apartado Otras experiencias, *Pictura Fulgens*, el encuentro de poesía y pintura con piezas de videocreación a cargo de jóvenes y celebrados poetas españoles en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Con Berta García Faet, Raquel Vázquez, Juan Gallego Benot, Mario Obrero, Cristian Alcaraz y Carla Nyman (foto).
Además, se estrenará una nueva propuesta, *Ágora*, un espacio para la imaginación, el pensamiento y la escena, en colaboración con La Casa Encendida.

FITLO

Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja

DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE.

04/11
CICLO LAS VIVAS.
THE SAD-MAD METHOD.
CARLA SISTERÉ.
ESPAÑA (BARCELONA).
20:00H/MUSEO WÜRTH.

CONCIERTO.
CIA. LA IMPERFECTA.
ESPAÑA.
20:25H/MUSEO WÜRTH.

05/11
CICLO LAS VIVAS.
DEL JUEGO A LA EXPLOSIÓN.
TALLER DE DANZA CON CARLA SISTERÉ.
ESPAÑA (BARCELONA).
18:00H/MUSEO WÜRTH.

HILDA PEÑA.
MIGRATORIA TEATRO.
CHILE.
20:30H/SALA GONZALO DE BERCEO.

ARTIFICIAL.
TEATRO DE LA MUERTE.
CHILE.
EN NUESTRA WEB: FITLO.ES
DISPONIBLE PARA VER ONLINE DURANTE 48H.

06/11
MI PARTE ES TODO.
BRAIAN KOBLA.
ARGENTINA/ESPAÑA.
12:00H Y 13:00H/PARQUE DE LA RIBERA.

NO-FI.
MAURO MOLINA.
ESPAÑA/ARGENTINA.
20:30H/SALA GONZALO DE BERCEO.

SOBRE LAS PIERNAS.
COMPAÑÍA NEGRA DE TEATRO.
BRASIL.
EN NUESTRA WEB: FITLO.ES
DISPONIBLE PARA VER ONLINE DURANTE 48H.

+INFO Y VENTA DE ENTRADAS EN NUESTRA WEB: WWW.FITLO.ES

ORGANIZA:

PATROCINA:

COLABORA:

FOTOGRAFÍA: CARLA PEREYRA

DISEÑO GRÁFICO: VÍCTOR MEDRANO

VETUSTA ES NOMBRE DE MUJER - LA REGENTA

Teatro Quique San Francisco
Del 11 al 21 de noviembre

Sociedad hipócrita

El Aedo Teatro, la compañía encargada de la puesta en escena de la maravillosa *Puños de harina*, nos ofrece esta versión (dirigida por Jesús Torres) sobre el texto original de Leopoldo Alas 'Clarín', una de las grandes novelas del siglo XIX. En ella conocemos a Ana Ozores (a quien interpreta Eva Rodríguez Cruz), una mujer que hace cosas de hombres: escribe, sale de casa y tiene amantes. Por eso, Ana Ozores es un gran peligro para las mujeres y una gran provocación para los hombres. Ana Ozores representa todo lo que una mujer no debe ser. Después de muchos años de opresión y rectitud, su entorno ha logrado una gran victoria: ya nadie tendrá que prohibirle nada más. A partir de ahora, la propia Ana se autocensurará: ya no leerá, no saldrá de casa, no bailará y no sonreirá nunca más. Ana Ozores vivirá sometida al ambiente asfixiante de la época en contra de su carácter rebelde y soñador.

Relaciones complicadas

Regresa a la cartelera, esta vez al Teatro Lara, este gran exito teatral que cautivó a los espectadores hace unas temporadas. Se trata de una comedia de enredo creada por Ana Rivas y Helena Morales y dirigida, con su maestría habitual, por Gabriel Olivares. En la obra vemos a tres mujeres que acuden a la boda de una amiga de la infancia acompañadas de sus madres. Durante el convite, la novia se arrepiente del enlace y pide ayuda desesperada a sus amigas. Ante esta tesitura se desata la locura mientras se ponen de manifiesto las complejas relaciones entre madres e hijas, se desvelan secretos, y se confirma que, no hay nada que sane más que compartirlos con tus amigas. Marisol Ayuso, Aurora Sánchez, Juana Cordero, Alicia Garau, Ana Villa, Eva Higueras, Sara Vega y Diego París componen el gran elenco de este vodevil contemporáneo que pone de manifiesto lo necesario que es reivindicarse a una misma a pesar de todo y todos.

LA MADRE QUE ME PARIÓ

Teatro Lara
Del 3 de noviembre al 8 de enero

LA LLUVIA AMARILLA

Teatro Español
Del 4 de noviembre al 12 de diciembre

El otoño de mi vida

La escritura austera, melancólica y otoñal siempre ha encajado muy bien conmigo, porque mi carácter es parecido. Por eso me encantan autores como Miguel Delibes, que en muchos de sus libros me transportan a páramos rurales fríos donde la lluvia cae sobre un manto de hojas. Mi estampa favorita de la vida. Ahora llega al teatro otro ejemplo perfecto de lo que estoy contando, la versión de la gran novela del escritor leonés Julio Llamazares. Es un monólogo del último habitante de un pueblo abandonado del Pirineo aragonés. Entre la 'lluvia amarilla' de las hojas del otoño o la blancura alucinante de la nieve, la voz del narrador, a las puertas de la muerte, nos evoca a otros habitantes desaparecidos del pueblo, que lo abandonaron o murieron. Es un maravilloso reflejo del triste silencio que ocupa nuestra España rural, del valor que tiene la memoria como asidero personal y del inexorable marchitar de la vida con cada otoño que llega. **S. Díaz**

HELSINKI

Teatros Luchana
Del 19 de noviembre al 7 de enero

¿El amor lo puede todo?

Marcos y Ana llegan a su nueva casa en Helsinki, ciudad en la que ella, científica que no ha encontrado oportunidades en España, ha sido contratada en un grupo de investigación de talla internacional. Marcos, su pareja, un periodista que siempre ha ido de acá para allá en trabajos discretos, considera que puede ser la oportunidad para dedicarse a esa novela que nunca ha tenido tiempo de escribir. La ilusión del comienzo, no exenta de dudas por lo que dejan atrás, comienza poco a poco a tambalearse y entre ellos empieza a cundir en ocasiones el desánimo, otras veces la desconfianza. Mariona Tena y Pablo Castañón son los intérpretes de este montaje escrito por David Barreiro y dirigido por Olaya Pazos que es una historia de amor, o mejor dicho, una historia del amor. Del amor despojado de su misticismo, de ese amor supuestamente capaz de derribar todas las barreras y anteponerse a todas las adversidades.

La suerte está echada

Kornél Mundruczó y Dóra Büki son los fundadores de Proton Theater, la prestigiosa compañía encargada de traernos este montaje, que ya estuvo programada en los Teatros del Canal, pero que no pudo verse por la pandemia. Con texto de Kata Wéber y dramaturgia de Soma Boronkay, la obra propone una mirada crítica hacia las contradicciones de la sociedad húngara. Un secretario judicial asiste al desalojo de una mujer soltera de su piso, pero un suceso inesperado le impide llevar a cabo su plan. Entretanto, el despiadado funcionario hace examen de conciencia mientras parece que el inmueble esconde oscuros secretos... ¿Elegimos nuestra suerte o nuestras vidas están predeterminadas? Los personajes viven una imitación de la vida, una vida de arraigadas costumbres alejadas del contexto político del momento. La función es una nota al pie desde los márgenes de una sociedad en la que la injusticia es la ley no escrita.

FOTO: Marcell Rév.

IMITATION OF LIFE

Teatro Valle-Inclán
19, 20 y 21 de noviembre

UNA PRODUCCIÓN DE el aedo teatro

La Regenta

Vetusta es nombre de mujer

con Eva Rodríguez Cruz

"Ana Ozores es una mujer que hace cosas de hombres..."
(L.A. Clarín)

del 11 al 21 de noviembre | 18 h.

TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO
Calle GALILEO, 39. MADRID

Entradas | teatroquiquesanfrancisco.es
Más info | elaedoteatro.com

del 9 al 21 de noviembre | 20.30 h.

PUÑOS DE HARINA

CON JESÚS TORRES

¿Qué significa ser un *"hombre de verdad"*?

XXIV PREMIOS max DE LAS ARTES ESCÉNICAS
FINALISTA

Fundación SGAE PREMIO TEATRO AUTOR EXPRÉS 2019

COMISIONES ARTÍSTICAS DE LA SGAE RECOMENDADO

EL FOC PREMIO NAZARIO CULTURA CON ORGULLO 2020

UNA PRODUCCIÓN DE el aedo teatro

LA BALTASARA

Teatro de la Comedia
Del 11 al 21 de noviembre

El teatro áureo generó eminentes profesionales de la interpretación escénica, muy especialmente actrices. La Baltasara fue una de las más reconocidas en su tiempo. Esta es la historia de una mujer que quiso ser libre en la España del siglo XVII. Actriz de renombre que en mitad de una representación abandonó los escenarios para convertirse en ermitaña. Inma Chacón la trae al presente con intención de mirarnos en el espejo, de remover conciencias a través de las mujeres que subían a las tablas de los corrales a sabiendas de que eso las condenaba al ostracismo social, pero a su vez las empeñaba en la búsqueda de libertad, de la posesión de su propio destino, de experimentar en las vidas de sus personajes lo que a sus propias vidas no les estaba permitido.

Regresa a la cartelera esta divertida comedia de Félix Estaire e interpretada por Ángel Ruiz, Camila Viyuela y Silvia de Pé.
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ser Marty McFly y poder viajar en el tiempo? ¿Qué ocurriría si un día compráramos unas pastillas en el herbolario y al tomarlas viajáramos al pasado para poder cambiarlo? Así empieza la historia de tres hermanes en busca de un presente mejor que el que les ha tocado vivir… pero ¿qué ocurre cuando se altera el continuo espacio tiempo? ¿La vida sigue siendo lo que creemos conocer? Y si cambiamos las decisiones que tomamos, ¿seguimos siendo las mismas personas? Y los demás, ¿quiénes son los demás ahora?

FOTO: Javier Naval.

EL TIEMPO TODO LOCURA

Teatro Infanta Isabel
Del 8 de noviembre al 20 de diciembre

EVA CONTRA EVA

Teatro Reina Victoria
Desde el 17 de noviembre

Obra inspirada en el clásico *Eva al desnudo*, de Joseph L. Mankiewicz. Dos actrices, de generaciones distintas, deben interpretar a un mismo personaje. En esta coincidencia chocan dos maneras de entender la vida y la profesión. La más joven lucha por conseguir la oportunidad de darse a conocer. La mayor se esfuerza para que el paso de los años no la haga desaparecer de los escenarios. Pero eso no las convierte necesariamente en enemigas, sino que se trata de miradas complementarias que pueden aprender la una de la otra, sin necesidad de destruirse. ¿Se darán cuenta o acabarán devorándose? Pau Miró adapta esta versión dirigida por Silvia Munt y protagonizada por Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya.

en familia

1

2

La quinta edición del festival organizado por La Tartana Teatro, que comenzó el pasado 27 de octubre y termina el 7 de noviembre, ofrece este mes nuevas propuestas para toda la familia. En el Teatro Pradillo, sede oficial de la cita, podremos ver el día 4 *¡MÍRAME! de nuevo* de Sinespacio Teatro (Madrid), un relato para todos los públicos sobre una sombra oscura que se cierne sobre una ciudad y un intrépido equipo de un programa de televisión que decide desvelar el enigma de su origen. *Te doy mis manos* de Ocelot Teatro (El Salvador) llegará a El Cañaveral y al CC López Vázquez los días 6 y 7, respectivamente. Nos mostrarán cinco pequeñas historias sobre grandes temas de la vida: nacimiento, violencia, familia, ecología y solidaridad. El CC El Greco acogerá el día 6 de noviembre y El Cañaveral el 7, *Variaciones* (1) de Marionetas Rui Sousa (Portugal). En ella, varias marionetas de hilo desfilan y muestran sus habilidades en un sorprendente espectáculo que mezcla número musicales y circenses. Por último, Espacio Abierto ofrecerá el 6 y 7 sendas funciones de *Nido* (2) de Partículas Elementares (Portugal). Un poema de Miguel Torga titulado *Secreto* inspira este montaje que muestra una historia conmovedora, sencilla, poética y delicada que nos revela el secreto de las pequeñas cosas.

V FESTIVAL PENDIENTES DE UN HILO
Varios espacios. Hasta el 7 de noviembre

Dos hombres esperan jugando junto a un columpio la llegada de Samuel para celebrar una fiesta. Pasa por allí el Señor Profesor, les da la lección y se marcha. El tiempo pasa, no deja de pasar, no termina nunca de pasar, nunca...
Ultramarinos de Lucas nos proponen un relato en el que reflexionan sobre como los niños y las niñas viven con infinito asombro el presente que se les escapa mientras juegan a la vida. Juegan para conocer, para aprender, para relacionarse, para crecer.

¿CUÁNDO VIENE SAMUEL?
Naves del Español - Matadero. Del 3 al 21 de noviembre

lírica

por David Hinarejos

La violencia tiende a impregnar todo

Una nueva oportunidad de disfrutar de esta producción del Teatro de la Zarzuela que se estrenó en 2018 con Mario Gas, que ahora repite, como director de escena. Denominada por muchos como la '*Traviata* de la zarzuela' o 'la última gran zarzuela de la historia', este título del maestro Pablo Sorozábal se estrenó justo antes de la Guerra Civil en mayo de 1936 en Barcelona y no llegaría a Madrid hasta 1940. Justamente en estas funciones en la capital fue el padre de Mario Gas, Manuel Gas, quien cantó el papel de Simpson.

Este hecho supone que para el director hispano-uruguayo este romance marinero tenga un valor muy especial. Para él "no es una obra realista ni lo pretende; se trata de un relato teatral teñido de un vapor de leyenda, o elemento poético, en el que se explica una historia de contrabando y de amor en un pueblo marinero".

Lo cierto es que esta casi idílica premisa, a la que se suma la candidez de la tabernera Mariola, su protagonista, y la ternura de Leandro y el amor puro de Abel, sus dos pretendientes, esconde un relato marcado por la violencia. Primero, por la violencia que se veía venir durante el proceso de creación de la pieza, la guerra. Segundo, porque se muestra en la misma la violencia de las mujeres del pueblo contra Mariola por celos, la de los borrachos que acuden a la taberna y la de un esposo y ¿padre?, Juan, que pega a Mariola por ser su mujer e ¿hija? La resolución de esta historia, que básicamente relata como Mariola es utilizada como moneda de cambio por Juan para conseguir introducir droga en el pueblo, aporta como suele ser habitual en el género un "y fueron felices para siempre" para Mariola y Leandro tras varias adversidades.

Los fabulosos decorados del gran Ezio Frigerio, la iluminación de Vinicio Cheli y el vestuario de la ilustre Franca Squarciapino acompañan a la riquísima orquestación de Sorozábal bañada de aires folclóricos, ecos antillanos y con muchos pasajes que se eleva hasta lo sinfónico.

FOTO: Javier del Real. Imagen de la producción en 2018.

La tabernera del puerto

Romance marinero en tres actos del compositor vasco Pablo Sorozábal con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw. Tras su estreno en 2018, la producción de Teatro de la Zarzuela regresa de nuevo bajo las órdenes de Mario Gas.

Teatro de la Zarzuela. Del 19 al 28 de noviembre

30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE
FERIA DE VALLADOLID

MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS

MERCARTES

CONVOCAN

FAETEDA
FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TEATRO Y DANZA

La Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública

RECINTO

FERIA DE VALLADOLID

COLABORAN

feced

DANCE FROM SPAIN

cofae
coordinadora de ferias de artes escénicas del estado español

ADGAE

GESTIÓN CULTURAL
Federación Estatal

AC/E
ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA

Ayuntamiento de Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

inaem

NOS IMPULSA

Junta de Castilla y León

cómicas

Ana Bravo

“La comedia es la venganza de los frikis”

Ana Bravo (Madrid, 1991) dijo aquello de “Mamá, papá, quiero ser artista”. Y aquí está, haciéndonos reír con sus (súper) penas existenciales. Trabaja y disfruta en *La Resistencia* y, además, se prodiga por locales de todo Madrid y, pronto, de toda España, el infinito y más allá. Tan entrañable como deslenguada, la cómica cree que “nadie nace sabiendo”, sino que “hay que probar y equivocarse para aprenderlo todo”. Así nos lo cuenta esta activista del brócoli y otras causas aciagas; una artista -sí, papá y mamá- para quien la cultura “es un salvavidas” y el stand up comedy es “libertad”. Pero de la buena, no un eslogan. La libertad que brinda el mejor humor: como el que compartimos en *Godot*. ¡Bienvenida!

¿Quién es la cómica Ana Bravo?
Un reciclaje. De pequeña me iba el artisteo, pero en casa no querían que acabara debajo de un puente y me convencieron para que me dedicara a trabajos relacionados con el cine y la tele. Pero siempre en puestos de ayuda, nunca creativos. Hasta que me planté, vi que no quería eso y dije: “Ahora me toca a mí”.

¿Dónde verte por doquier?
En muchos ‘opens’ de Madrid, pero sobre todo en *Feísmo Cool* cada lunes. También tengo el show *Las Superpenas* con Paula Púa y Helena Pozuelo; y pronto empezaremos a rodarlo por España.

¿Qué significa la comedia para ti?
Para mí la comedia es la venganza de los frikis. Cuando eres una ‘niña rara’ aprendes formas para conectar con los demás y, en mi caso, fue hacer reír. Además, tengo una visión muy trágica de la vida y el hecho de darle una vuelta graciosa a los dramas que se me pasan por la cabeza le quita bastante peso al asunto.

¿Los referentes del humor para Ana Bravo?
La primera, mi abuela y las señoras en general -porque están de vuelta de todo- y a mí todo lo que se salga de los esquemas de la vida diaria -y encima en femenino- me vuelve loca. Por eso me encanta e inspira lo que están haciendo las compañeras en todos los medios, no sólo las compis cómicas, sino escritoras como Elisa Victoria o Andrea Abreu.

Vamos con dos amigas tuyas y de *Godot*. ¿Qué nos contarías de las grandes Helena Pozuelo y Paula Púa?
Para mí, poder trabajar con ellas es como cuando estás enamorada y es correspondido.

por Jorge Gª Palomo / @jorgegpalomo

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.

Las dos son muy distintas y de ambas aprendo constantemente: no solo sobre currar en comedia, sino sobre cómo sobrevivir en ella. Paula tiene una energía y una vitalidad que me inspiran a seguir adelante y Helena tiene una magia y una sensibilidad de la que procuro empaparme a cada rato.

La cultura es para ti…
Para mí es un salvavidas: una forma de expresión que puede mantener a flote a una sociedad y conectarla con otras, sobre todo, en un momento tan globalizado y a la vez tan disparado.

Las redes sociales son…
Una herramienta y una gran ventana, pero también un peligro si no sabes mantenerlas a raya. Este verano me lo pasé en Madrid trabajando, así que mis vacaciones fueron desactivar las redes sociales porque estaba aburrida y a cada rato eran la salida fácil.

¿Qué tal la experiencia en *La Resistencia*?
Para mí está siendo como un Máster de Comedia porque mi puesto se resume en ayudar a materializar las ideas locas que ocurrirán en el programa y eso me encanta. Como cómica y productora estoy aprendiendo no solo a convertir en reales las ideas, sino a quitarme muchos miedos y tonterías observando a mis compañeros de dentro y fuera del escenario. Pagaría por hacer este curro, pero que no se enteren los de Producción.

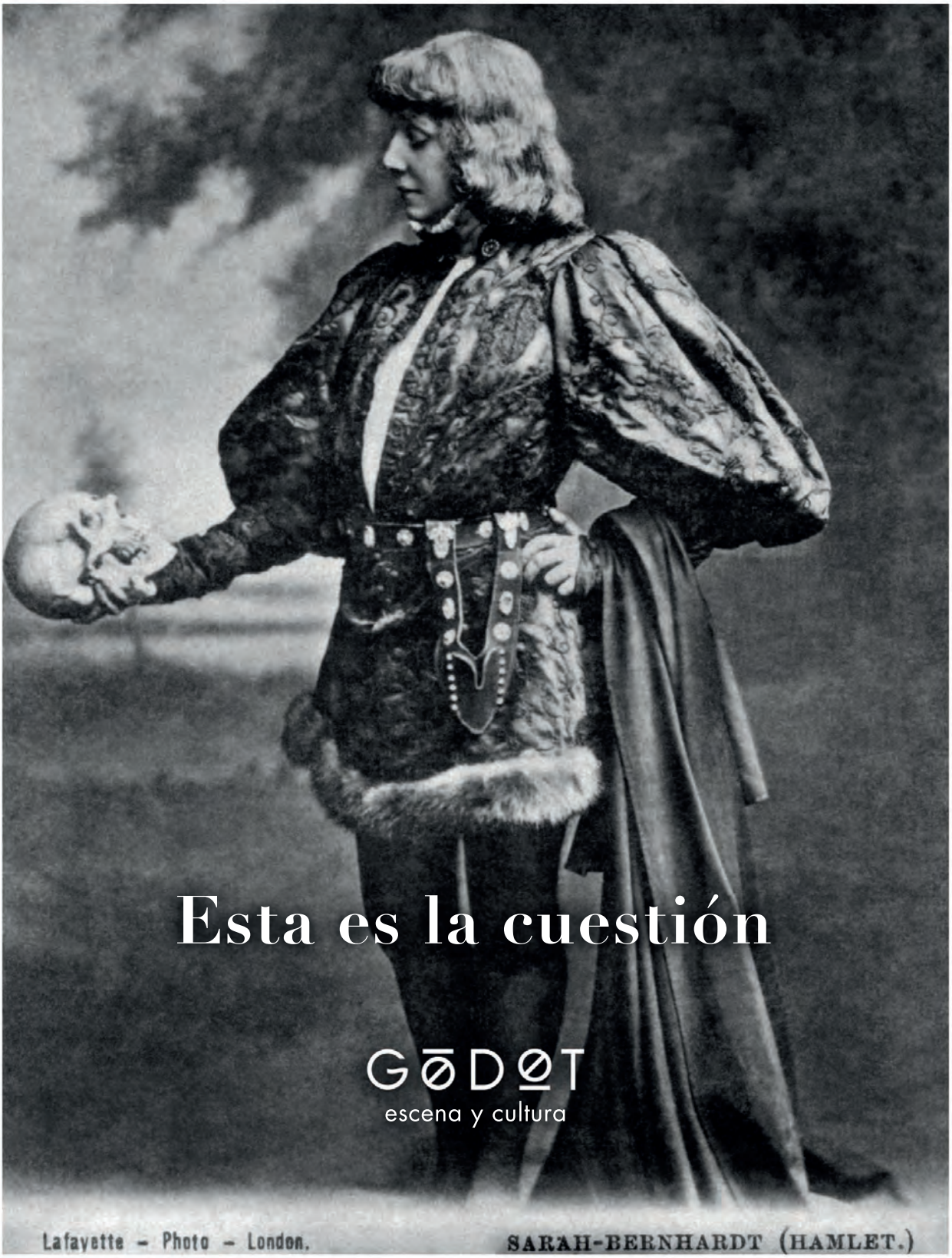
¿Un momento inolvidable o una anécdota fuera de los escenarios?
Conocí a Álvaro Carmona en el Festival Cruilla. Me dijo: "¡Sé quién eres! Me encanta lo que haces"; y yo salí corriendo porque no sé gestionar los halagos y menos de gente tan genial (risas).

¿Un lugar para reír a carcajadas?
En la sala de Abonavida los chicos de La Bromerie tienen muy buena programación. Y cerca de Beer Station va a abrir una sala asociada a ellos llamada El chulo de Madrid donde pronto programarán comedia.

¿Una película, canción o libro para sentirnos bien en épocas difíciles?
Voy a tirar de 'mainstream': *Cuando menos te lo esperas*, con Diane Keaton y Jack Nicholson, es un quitapenas.

Ana… ¿Un mensaje para la posteridad?
Nadie nace sabiendo: hay que probar y equivocarse para aprenderlo todo. Si no consigues hacer lo que quieres, que no sea porque no lo has intentado, pero siempre con un plan B por si los sueños y el azar no están de tu lado… ¡que todo te pille currando!

Puedes leer la entrevista completa en www.revistagodot.com



Esta es la cuestión

GODOT
escena y cultura

escena y cultura

GODOFF

www.revistagodot.com

El Malentendido

Miguel Torres y su equipo de Teatro Lagrada nos ofrecen una nueva versión teatral de la obra original del Premio Nobel de Literatura, Albert Camus. Un momento social muy adecuado para recuperar este texto que disecciona la naturaleza humana. Hasta el 14 de noviembre.

Marina Skell _ Laura Garmo _ Javier Ruano _ Conoces a Arturo Ui

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

RADOJKA

UNA COMEDIA FRÍAMENTE CALCULADA

ÉXITO EN

URUGUAY - COLOMBIA - ARGENTINA

LLEGA A ESPAÑA

de Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal

dirección Carlos De Matteis

voz en off

por Sergio Díaz

Compañeros de viaje

¿Saben lo que es tener el mejor trabajo del mundo? Pues yo sí.
Bueno, a ver, hay matices detrás de esta frase grandilocuente que he usado en un pueril intento de llamar su atención. Pensándolo un poco podría cambiarme por la vida de muchas otras personas. Por ejemplo, me encantaría ser Marta García Miranda, una gran periodista, inteligente y valiente que me deja embobado hablando de cultura en cada una de sus intervenciones en la radio. Podría poner más ejemplos, pero resultarían ya frívolos (deportistas, cantantes, críticos de hoteles, etc...). Es verdad que me encanta lo que hago, esto de tener un espacio propio en el que poder escribir y expresarme libremente, que se publica y todo, aunque no le importe a nadie. Yo ya trabajaba en pijama varios años antes de que todo el mundo se viera obligado a hacerlo en marzo de 2020. Y lo mío fue una elección personal.
Tener una revista como esta es maravilloso, por todo lo que ha significado sacarla a flote y por los compañeros que tengo. También hay mucho trabajo burocrático y lineal, pero en general mola bastante. Es verdad que a nivel económico no es la mejor alternativa. Tengo 42 años, no he conseguido tener una casa propia y hace 17 años que no estreno coche. Sin embargo, veo a la gente de mi entorno prosperar con sus chalets adosados, sus piscinas privadas y sus vehículos que valen lo que yo gano en años. Pero no me quejo, siento que soy feliz, muy feliz, y eso consuela bastante.
Para hacer la revista cada mes tengo que hablar con gente sumamente interesante. Gente que me da lecciones de humildad cada vez que me los cruzo. Por si acaso yo, en algún momento de delirio, pienso que lo que hago es muy importante, mis interlocutores me cuentan todo el esfuerzo que han puesto en llegar hasta donde están, todo lo que saben de teatro y todo lo que hacen por mejorar la salud de esta sociedad con sus aportaciones escénicas y se me quita la tontería. Este mes han sido Miguel Torres, Marina Skell, Pilar Ávila y Laura Garmo esos faros a seguir. El mes pasado fueron otros y el que viene habrá más. Lo sois todos los que os dedicáis a las Artes Escénicas, los impulsores de las salas, las compañías, los intérpretes, los equipos técnicos... Gracias por dejarnos formar parte de esa cordada que trata de escalar por la complicada montaña que es vivir de la Cultura. Gracias por la confianza que depositáis en nosotros. El mérito de la expedición es enteramente vuestro, por supuesto. Nosotros solo somos un pequeño empujón en el camino, un humilde altavoz que trata de ayudaros a amplificar vuestro mensaje. Gracias, de verdad, por dejarnos acompañaros a cumplir vuestros sueños. En este camino juntos, nosotros también estamos pudiendo cumplir el nuestro.

p.21

sumario

voz en off.03
miguel torres.04
marina skell.08
laura garmo.12
festival visibles.15
javier ruano. 16
conoces a arturo ui.18
instrucciones para mejorar la vida.19
como hemos llegado hasta aquí.20
de dioses y santos.20
binguera.21
así que pasen cinco años.22
garbage.22
aurorita, aurorita... hija.23

foto portada:
El Malentendido, en Teatro Lagrada. Pág 04.

yo soy yo y mi circinstancia

por Sergio Díaz

Miguel Torres

"Todas las salas independientes somos espacios de resistencia"

Es el encargado de poner en marcha una versión de *El Malentendido,* obra original de Albert Camus. Un gran tratado sobre la naturaleza humana y sobre cómo nuestras circunstancias condicionan nuestra vida. Yago Angullo, Jorge Izquierdo, Cuchi Sánchez, Ana Pilar Santos y Maite Zahonero son las protagonistas de este montaje que puede verse en Teatro Lagrada.

¿Por qué has elegido esta obra ahora?
Creo que esto ya lo hemos hablado en algún otro momento y es que las obras me llaman, aparecen de repente en mi vida y siento que es el proyecto que tengo que hacer. Yo, de esta obra, ya había hecho escenas en clase varias veces porque Albert Camus es un autor que me parece muy interesante, y hace poco vi en Filmin una película que tenía que ver con él y eso me hizo volver a releer, me llevó a descubrir aspectos de Camus que desconocía y me dije que tenía que hacer una obra suya. Y *El Malentendido* me parece una obra interesante y muy adecuada para estos momentos. El texto es difícil, es una escritura porosa, con la sintaxis un poco alterada, aunque la traducción que tenemos es muy buena, porque no es que sea muy lírica pero tampoco es nada prosaica y formalmente es muy bonita toda la estructura.

Has investigado entonces sobre Camus, su vida y su obra. ¿Y de esa investigación cómo te has imaginado la puesta en escena de esta versión tuya de *El Malentendido*?
Pues el trabajo en ese sentido se ha ido modificando a medida que hemos ido trabajando. Al principio tenía una idea de cómo quería llevarlo a cabo, delimitando bien dos espacios con elementos realistas de una recepción de hotel y un dormitorio, con un panel en medio en diagonal que se movía y daba lugar a cada una de ambas estancias. Pero dándole vueltas, muchas veces se me presentaba un espacio oscuro, diáfano, con dos intérpretes hablando y me dije que teníamos que ir a ahí, un poco más a lo básico, a la síntesis. Hemos ido quitando elementos del decorado. Lo del panel que se giraba era muy efectista, pero al final vi que podía ensuciar más que otra cosa, así que hemos ido a lo básico. Un par de sillas, un cabecero de cama y el trabajo de los intérpretes. Y luego está la figura del criado, que es muy importante en esta obra, y va a ser él quien haga las transiciones entre cada escena, metido en personaje.

Hace unos años hubo una versión teatral de esta obra con Cayetana Guillén Cuervo, Julieta Serrano y Ernesto Arias; en Estudio1 de RTVE se puede ver una versión protagonizada por Nuria Torray… ¿Te has fijado en alguno de estos trabajos para seguir un camino o para no seguirlo?

No, la verdad es que no. Conozco estos trabajos, pero no me ha influenciado nada, ni para bien ni para mal. Yo he ido trabajando con mis ideas y la propuesta que ofrezco es con mi mirada y con la impronta del equipo, tanto técnico como artístico, que la está llevando a cabo.

Los intérpretes vuelven a ser de la casa, como suele ser norma en tus montajes...
Sí, así es, ya he trabajado con todos ellos antes.

Imagino que eso tiene que ser ilusionante para la gente que viene a la escuela a estudiar, saber que existe la posibilidad de que se cuente con ellas y ellos para futuros trabajos.
Exacto y así lo sienten. Yo siempre les digo que no es un derecho pero que sí es una posibilidad, dado que siempre que hacemos algo, echamos mano de gente que ha estado en la escuela y dan el perfil que buscamos para el personaje y tienen el talento para poder llevarlo a cabo. Les ofrecemos esa posible continuidad para que puedan trabajar.

¿Cómo has trabajado con ellos esta obra?
El pasado mes de mayo empezamos ya con las primeras lecturas y los primeros análisis del texto. Fuimos improvisando las escenas, trabajando sobre los conflictos que subyacían en cada una de ellas, tomando contacto a nivel sensorial también y a partir de ahí vamos estructurando.

¿Les das todo muy cerrado o dejas que los intérpretes vayan poniendo también mucho de su parte?
Mi forma de trabajar siempre es hacer las cosas en común y hablando mucho entre todo el equipo. A mí, siempre que se me ocurren cosas trato de morderme la lengua, porque seguramente el intérprete va a descubrir algo más interesante de lo que yo tengo en la cabeza y el 90% de las veces es así. Es verdad que al final del proceso de elaboración de una obra sí que voy marcando más cosas de cara a la puesta en escena, pero no desde la dramaturgia o el personaje. Es más dirigir el tráfico. Pero no voy marcando al personaje. A veces corrijo, claro, si veo que están desarrollando una tarea por un camino que no es el adecuado. Yo no les digo el cómo, yo les indico el qué, porque al final los intérpretes te sorprenden. El director siempre tiene que estar al servicio del intérprete y servir

de espejo para que vea cómo está desarrollando su trabajo. Yo trato de incentivar con las preguntas que creo que son las adecuadas para que los intérpretes hallen sus respuestas.

¿Y qué preguntas nos hace Camus?
En esta obra se reflexiona sobre la libertad y el destino de cada persona. ¿Somos libres o somos una consecuencia de las circunstancias que nos rodean?, ¿Cuánto influye el azar en nuestra vida?, ¿Tu vida está determinada según el lugar en el que nazcas? Yo creo que esto es lo que nos quiere mostrar Camus, seres que están supeditados a su destino, hay una serie de circunstancias que hacen que no seamos dueños de nuestra vida en su totalidad. Y aunque suene muy pretencioso la pregunta final es: ¿Existe el yo?

La obra habla también de la ética y de la responsabilidad individual, de la pérdida de moral. Es un texto escrito en una época oscura de nuestra historia. ¿De donde vienen las pulsiones de esas dos mujeres para hacer lo que hacen?
De la necesidad. La necesidad es lo que lleva a esa madre y a esa hija a hacer lo que hacen. La miseria en la que viven es el caldo de cultivo de todo. Hemos visto muchos ejemplos de cómo las circunstancias moldean a las personas y las llevan a caminar por lo márgenes. Decía una vez El Lute: "es que la sociedad te conduce a ser un delincuente y cuando ya lo eres te señalan". Y es que es así. El Lute cuando entra en la cárcel se ve en otras circunstancias a su alrededor y hace derecho. Y esta madre y esta hija se quejan de que Jan, el hijo y hermano de ambas se fue, las dejó con todo el trabajo por hacer, picando piedra, y ahora él se ha hecho rico mientras ellas siguen en la misma pobreza que cuando él se marchó. Y no es que lo justifique Camus o lo justifique yo ahora. Él analiza las causas y quiere que miremos hacia ahí.

En otra de las obras de Camus, *El Extranjero*, ya aparece esbozada esta historia que se cuenta en *El Malentendido*. Y la reflexión de Mersault (el protagonista de *El Extranjero*) es que el protagonista de *El Malentendido* se había merecido, en cierta forma, su triste final… ¿Estás de acuerdo con eso? Es como si Camus quisiera tomar partido por la boca de uno de sus personajes.
Como hemos ido comentando, Camus expone, en base a un caso real, una serie de preguntas para que reflexionemos sobre el destino de cada persona. Al conocer las circunstancias del caso puedes tener más elementos para analizar el acto que cometen ambas mujeres, pero de ahí a estar de acuerdo con lo que hicieron hay un trecho.

¿Has ido descubriendo cosas sobre la obra a medida que trabajabas en ella?
Sí, es algo que me sucede siempre. Al leer vas viendo cosas, pero es cuando la pones en escena cuando vas viendo más cosas del universo que ha

El Malentendido

Obra del premio Nobel Albert Camus en la que vemos a Jan, un joven rico que regresa, junto a su esposa María, al hogar familiar que abandonó hace muchos años. Su madre y su hermana siguen regentando una pensión con la que apenas pueden ganarse la vida. Jan se aloja en ella sin desvelar su identidad. Sin embargo, un destino cruel le espera. Su madre y su hermana Martha tienen la costumbre de asesinar a los viajeros que pernoctan en la pensión para robarles y obtener así algo más de dinero...

Teatro Lagrada
Hasta el 14 de noviembre

plasmado el autor o la autora. Al principio es todo brocha gorda y luego se va perfilando. Y aquí me ha pasado también, por ejemplo, me parecía que la mujer de Jan era un poco ñoña y qué va, hemos visto que tiene su entereza. Posiblemente Camus quiso retratarla así, pero nosotros hemos visto el vínculo entre María y Jan desde otro lugar. La madre también hemos visto que tiene su energía, que no es una anciana sin fuerzas y que hace lo que tiene que hacer para llegar hasta el final. Y ya hemos hablado del criado, de la importancia que tiene para mí en la función. Hemos respetado el texto de Camus, no hemos cambiado nada, pero sí que hemos ido descubriendo matices y los hemos plasmado en nuestra acuarela con nuestros pinceles.

¿Qué tiene Camus de especial?
Todo, habría que leerle más, yo el primero, con detenimiento y tranquilidad y empaparse de su forma de ver la vida, de su filosofía, de su enorme lucha por defender la libertad, de su implicación con los problemas de su tiempo… hay que recurrir a Camus más a menudo y más en los tiempos que corren.

Para terminar en todo lo alto, buscando un paralelismo con la figura de Camus, él escribía en *Combat*, una revista editada por la Resistencia francesa durante la ocupación nazi. ¿Teatro Lagrada es un espacio de resistencia?
Sí, yo creo que sí, todas las salas independientes lo somos. Es cierto que yo no tengo conciencia de ser contestatario, de ser un revolucionario, no quiero enarbolar esa bandera ni ser dogmático ni nada por el estilo. Si con lo que hago, con lo que hacemos en este tipo de salas, contribuimos a mejorar la sociedad pues ya me doy por satisfecho.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

huida hacia delante

por Sergio Díaz

Marina Skell

“La obra es un buen reflejo de la precaria realidad laboral a la que se enfrenta mucha gente cada día”

Es actriz e impulsora, junto a Carlos De Matteis, del reconocido espacio Plot Point. Es la cara visible de una de las obras más longevas de nuestra cartelera: *Mi madre, Serrat y yo*. Ahora protagoniza, junto a Verónica Bagdasarian, *Radojka*, una comedia sobre la precariedad laboral.

Conocemos a la Marina actriz aquí en España, pero pocos saben que en Argentina fuiste una actriz muy conocida en tus inicios.
Sí, así es. Yo quería ser actriz y con ese propósito me formé en escuelas de Buenos Aires. Con 20 años me presento a un casting multitudinario que había propuesto una cadena de televisión que buscaba intérpretes jóvenes y desconocidos y me cogieron. Empezamos a hacer una serie de televisión que era semanal, pero funcionó tan bien que al final terminó siendo diaria y eso ya fue un gran empujón para mí porque tuvo una gran repercusión mediática. En paralelo hago otro casting para una película con Federico Luppi y me cogen. Así que a los 20 años explotó todo para mí. Yo empecé a ser portada de revistas, decían que iba a ser la actriz del futuro en Argentina... cosas de ese tipo, no sé, fue estar en el sitio correcto en el momento adecuado. A partir de ahí empecé a trabajar mucho en tele, más que en cine, mucha telenovela donde siempre hacía de mala malísima y así fueron mis comienzos.

¿Y cómo te sabían los aplausos entonces?
Era raro, el tema aplausos no tanto, porque apenas hacía teatro, yo el teatro empecé a hacerlo realmente aquí, cuando llegué hace 20 años. Como

se daba todo por el lado de la televisión sí que la gente me paraba por la calle y era muy extraño porque te tratan con una familiaridad que tú no sabes ubicar. Y la gente venía y me agarraba y me decía que no fuera tan mala y yo no entendía que no hubiera distancia, yo era el personaje para esas personas que me abordaban, nunca Marina, y las cosas que hacía eran horribles y la gente me lo afeaba (risas), pero bueno, hay otro punto que está muy bien, claro, también reconforta en cierta forma que te conozcan por tu trabajo.

¿Y esa fue tu vida hasta que decides venirte a España?
Sí, a ver, en medio de todo esto yo conozco a Carlos (De Matteis), nos casamos y empezamos a tener hijos uno tras otro, hasta cuatro (risas), y eso hizo que de alguna manera se cortara mi carrera, no de trabajo, porque trabajo sí había, pero más bien el boom ese mediático hacia mi persona. Dejé de ser la actriz mona que la iba a romper y pasé a ser actriz de reparto. Cuando la mayor de mis hijas tenía 15 años y la pequeña 8 decidimos venirnos a Madrid. Tomamos esa decisión en base a varias cosas, pero sobre todo por la situación social que se vivía en Argentina. Y eso fue un freno a todos los niveles, claro. Hubo que empezar de cero ya que yo era una actriz conocida allí, pero aquí no me conocía nadie y encima con mi acento argentino, que nadie te da un papel para trabajar en la televisión con este acento si no es para hacer algo muy específico. Y entre ubicarnos, entender cómo funcionan las cosas aquí, escolarizar a las niñas... la vida en definitiva, pues el tema de actuar quedó un poco en suspenso, había que trabajar de lo que fuera para sacar adelante a la familia. Yo trabajé en una inmobiliaria, Carlos hizo de electricista y cuando ya nos fuimos asentando decidimos retomar nuestra vena artística. Primero abrimos una escuela en un piso y luego en 2005 ya cogimos este local en el que estamos ahora para poder tener una sala de exhibición además de la escuela. Yo, al principio, me encargaba de la parte administrativa de Plot Point y lo de actuar seguía en un segundo plano, hasta que en 2008 nos lanzamos con *Mi madre, Serrat y yo* y ya volví de nuevo a ejercer como actriz, esta vez desde un escenario.

Cuando miras atrás y piensas en los comienzos, ¿sientes que ha merecido la pena todo ese trabajo?
Sí, sin duda. Carlos y yo sentimos que Madrid es nuestro lugar en el mundo. Ninguno de los dos ha tenido ganas de regresar nunca a Argentina. A base de mucho esfuerzo hemos podido lograr la oportunidad de desarrollar lo que sabemos hacer y sostenerlo en el tiempo. Nuestros hijos creo que también han podido desarrollarse de otra manera y eso nos hace sentirnos muy bien. Fue un gran cambio en las vidas de todos el venir aquí, pero creo que mereció la pena, sí.

Y ese esfuerzo se transforma en un gran legado escénico que nos estáis brindando. ¿Podríamos definir a Plot Point como un espacio de reflexión?
Sí, pero mas bien yo diría que es un espacio de alegría, de disfrutar de lo que uno hace. De reflexión también pero porque esa es la función del teatro, la de poner la mirada propia en conflictos universales. Es cierto que el teatro de Carlos quiere provocar preguntas, emociones, reflexiones… pero el humor es algo fundamental para él, y lo usa en todos sus montajes para hacer que el

Radojka. Una comedia fríamente calculada

Obra original de los dramaturgos Christian Ibarzabal y Fernando Schmidt. Carlos De Matteis es el director de esta versión, interpretada por Marina Skell y Verónica Bagdasarian, que nos habla sobre la precariedad laboral, sobre la huida hacia delante de dos mujeres evitando ser expulsadas del sistema.

Plot Point. Del 6 de nov. al 17 de dic.

mensaje cale de una mejor manera, ya que todo el mundo no siempre tiene ganas de venir al teatro a reflexionar. En Plot Point prima la alegría y claro que abordamos temas serios y complejos, pero queremos que sea a través del humor.

***Radojka* es un poco esto que comentamos, ¿no?**
Exactamente, es una comedia pero es una obra política al fin y al cabo. Y digo política en el sentido de que refleja, exageradamente y desde un humor negro muy importante, una realidad que en mayor o menor medida mucha gente transita como es la precariedad laboral, que es el eje fundamental sobre el que se articula la obra. Está contada desde un disparate, pero lo que se plantea es: ¿Qué estás dispuesto a hacer para no perder tu trabajo? Una realidad que siempre está ahí, pero en épocas de crisis como la que estamos viviendo, pues toma más relevancia si cabe. Y es que las cosas ahí fuera están muy complicadas, no sé si somos conscientes de eso, pero cuando se acaben los ERTES habrá que ver qué pasa con toda esa gente cuyo trabajo pende de un hilo y habrá que ver si las cosas vuelven a estar como estaban antes de la pandemia.

Es una comedia de dos mujeres que se aferran a lo único que tienen para que no las echen del sistema...
Sí, y eso es muy triste también, de ahí lo que hablamos. Son dos mujeres en una edad muy complicada, en esa edad en la que somos invisibles a los ojos de todo el mundo en esta sociedad. Son dos mujeres sin preparación a las que la vida las ha ido llevando de acá para allá y trabajan de cuidadoras de una anciana llamada Radojka. Y sin esa preparación, sin ahorros, sin otras expectativas ¿qué haces? Pues locuras, como vemos en el montaje.

He visto que la obra ya se ha montado en Latinoamérica
Sí, en varios países de allá como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia… y está siendo un éxito de público impresionante. Así que esperemos que aquí también lo sea (risas). La gente que venga se va reír muchísimo de primeras, porque es una comedia pura y dura. Luego ya, cuando salgan, le irá quedando el poso de lo que de verdad sucede en la obra, al igual que sucedía con el neorrealismo italiano, que te reías, pero luego pensabas en lo que acababas de ver y se te iba borrando la sonrisa.

Y ahora que ha pasado el tiempo, volviendo al principio, ¿qué sientes cuando te aplauden?
Ahora sí, ahora lo disfruto un montón. Y cuando se ríen más. Eso fue todo un descubrimiento, porque yo no había hecho comedia en Argentina, ni teatro como te dije, y la verdad es que fue maravilloso descubrir cómo la gente se reía con mi trabajo. Y lo descubrí con *Mi madre, Serrat y yo*, función que sigo haciendo y que es mi momento feliz de la semana. Espero que con *Radojka* pueda pasar algo parecido.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

lagrada presenta

EL MALENTENDIDO

de Albert Camus

Reparto
Maite Zahonero
Ana Pilar Santos
Cuchi Sánchez
Yago Angullo
Jorge Izquierdo

Dirección
Miguel Torres

del 22 de octubre
al 14 de noviembre, 2021

La Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública
Comunidad de Madrid
Gobierno de España · Ministerio de Educación, Cultura y Deporte · inaem
MA CO MAD
MADRID
teatro lagrada

dando voz a las invisibles

por Sergio Díaz

Laura Garmo

“Solo sé expresarme a través del teatro. Es mi forma de aportar para tratar de cambiar las cosas”

Es la autora, directora e intérprete de *Perra royendo hueso*, una obra sobre la figura de Camille Claudel que podremos ver en noviembre en El Umbral De Primavera. Laura Garmo se mete en la piel de la genial escultora para contarnos lo que pudo sentir mientras estuvo encerrada en el Hospital psiquiátrico de Montdevergues, lugar en el que pasó recluida 30 años de su vida.

¿En que momento llega Camille Claudel a tu vida?
La descubro en el libro *Historias de mujeres* de Rosa Montero en el que relata la vida de varias mujeres, muchas de ellas ligadas al arte, con vidas poco comunes y al leer la historia de Camille quedé horrorizada y a la vez prendada.

¿Y a partir de ahí tienes claro que quieres hacer una obra sobre ella?
Cada tres días veo algo y pienso: haría una obra de esto, pero intento no darle importancia y dejarlo pasar. Cuando las cosas van creando poso, empiezo a hacerles caso. Y me pasó que, tiempo después, relacioné un trabajo que hice en un curso de interpretación con la historia de Camille y pensé que de ahí podía salir algo y empecé a investigar.

¿Cómo ha sido ese proceso de investigación?
El proceso ha sido fascinante, empecé leyendo la correspondencia que hay publicada sobre ella e investigaciones sobre su vida y sus obras, también la ficción que hay sobre ella: películas, libros. Y después fui a visitar el Hospital psiquiátrico de Montdevergues donde estuvo encerrada, cerca de Avignon, en el que conservan un pequeño museo sobre ella y en el que pude leer, por ejemplo, sus informes médicos. Visité el pequeño memorial que hay sobre ella desde

2005 en el cementerio y pude ver todavía esas tumbas sin nombre procedentes del manicomio, de los años 80, los últimos en los que se siguió permitiendo el abandono de personas en psiquiátricos. Y la fosa común donde iban a parar los restos cuando la zona destinada al hospital se llenaba. La recuperación de su memoria es relativamente actual, por ejemplo en 2017 abren el museo que lleva su nombre y que alberga muchas de sus obras.

¿Qué capítulos de su vida recoges en la obra?
La obra la sitúo en 1920, lleva 7 años encerrada, le quedan 23 años más pero todavía no lo sabe, no lo sabrá nunca… y en su encierro ella habla sola, imagina todo aquello que le gustaría decir, poniendo delante a Rodin, a su familia, al doctor del psiquiátrico y a través de esas conversaciones conocemos su vida, sus sentimientos, sus frustraciones, sus anhelos, su necesidad de crear...

¿Desde donde has trabajado para meterte en la piel de Camille?
Al principio sentía que no podía hablar desde ella y pensé en contar su historia sin decir claramente quién era, me generaba mucha responsabilidad hacer de alguien que ha existido pero según la fui conociendo más, sobre todo a través de su correspondencia, me di cuenta que no éramos tan diferentes y de hecho en la obra hay frases literales de Camille que se mezclan con las mías y ya, a veces, hasta me cuesta distinguir cuales son de cual, eso me dio confianza para sentir que nada de lo que digo está muy alejado de lo que ella podría pensar.

¿Cómo has elaborado la puesta en escena?
Las obras de Camille, en materiales estáticos, están cargadas de movimiento y esto se refleja en *Perra royendo hueso*, un tiempo y lugar fijos que se mueven con una energía que circula impulsada por la necesidad de expresión a pesar del encierro y de crear belleza incluso en el horror. El punto de partida es ese y a través de los elementos básicos que puede haber en una habitación de un sitio así: una cama, una mesa y una silla, juego con todas sus posibilidades en escena. Y a partir de ahí, creamos el sonido y la iluminación, también fundamentales en la obra. En cuanto al trabajo como intérprete, al

FOTOS OBRA: Kike Martos

dirigir la obra y también estar dentro, primero creé los movimientos escénicos y luego fui transitando la partitura como actriz. La ayuda externa de Coral Ros y Nacho León me ha ayudado mucho.

Camille Claudel pasó 30 años en un sanatorio mental, que se dice pronto. ¿El título de la obra es una referencia a ese largo periodo y a lo que debió sufrir?
Perra hambrienta es el título de una de las obras escultóricas de Camille Claudel, que en un principio la dio a conocer como *Perro royendo un hueso*, aunque era evidente que se trataba de una hembra y más tarde la cambiaría de nombre. De esos títulos surge el título de esta obra. Hago referencia a la identificación de Camille con esa escultura, con esa perra hambrienta de justicia que no para de

Perra royendo hueso

Una mujer, encerrada 30 años en un sanatorio mental, sola, abandonada, privada del contacto con el exterior… clama justicia. Ella es Camille Claudel, genio de la escultura. La agitada relación que mantuvo con su maestro Auguste Rodin no permitió que se la viera en su real dimensión como escultora.

El Umbral De Primavera
Jueves de noviembre

roer un viejo hueso… quizás el hueso, duro de roer, del patriarcado.

Está claro que no se puede obviar la figura de Auguste Rodin. ¿Hasta qué punto Rodin destruyó la vida de Camille?
Rodin no destruyó su vida directamente y en algunos momentos después de acabar la relación hay cartas que demuestran que él trató de ayudarla pero ella se sintió muy decepcionada con él. Rodin le hizo promesas que no cumplió y nunca reconoció hasta qué punto Camille ayudaba en sus obras y no la defendió cuando decían que era él quien hacía sus esculturas. Creo que optó por una posición cómoda, el silencio. Rodin muere cuando Camille lleva 4 años encerrada y no parece que hiciera nada para ayudarla, quizás de alguna manera también se quitó un problema de encima.

Como me cuentas, siempre se ha dicho que en la obra de Camille se veía la mano de Rodin, que era él quien daba la forma final. ¿Has encontrado evidencias de que fue más bien al revés, que ella ayudaba mucho más en los trabajos de él?
Creo que se influyeron mutuamente. Nadie duda de la genialidad de Rodin pero cuando Camille comienza como su alumna y poco tiempo después como ayudante en su taller tiene lugar su mejor producción artística, al parecer sus obras adquieren más realismo, mejora en los detalles. Está claro que Rodin fue el maestro de Camille y que influyó en su trabajo, pero la mayor parte de la producción de Camille es posterior a la época en que trabaja en el taller de Rodin. Ella montó su propio taller con una compañera y luego continuó trabajando sola.

¿Qué tipo de teatro te interesa? ¿Vas a seguir reivindicando la voz en el silencio?
Me interesan muchos tipos de teatro y me gusta hacer cosas diferentes. Mi último trabajo ha sido *El muerto disimulado* de Ângela de Azevedo que he dirigido junto a Nacho León. Dar voz a una autora de Siglo de Oro y poner en pie una obra que no se había representado fue un aliciente importante. Mis textos siempre tratan de reivindicar algo, de dar voz a las que yo llamo las y los invisibles. Solo sé expresarme a través del teatro y es mi forma de aportar para tratar de que algo cambie.

¿Laura Garmo ha tenido que trabajar el doble o demostrar el doble por el hecho de ser mujer?
Creo que esa... permanente necesidad de demostrar nuestra capacidad es algo que hemos sufrido muchas mujeres que nos dedicamos a esto y a otras cosas de forma más o menos sutil.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

FESTIVAL VISIBLES SE DESPIDE EN NOVIEMBRE

1

2

3

La Sala Tarambana, el principal impulsor del evento, en noviembre destinan cuatro días a acoger propuestas que se enmarcan dentro de VISIBLES y con ellas cerrarán un festival que sigue teniendo una gran acogida entre el público. El día 18 veremos ***Cero X***, de la Compañía Arte y punto (Madrid). El día 19 será el turno para ***Lorca, el poeta de la luna***, un espectáculo de Danza Flamenco-Teatro que es un homenaje al gran genio de Granada de la compañía A nuestro ritmo (Madrid). Una de las compañías habituales del festival como es Eudanza-Laura Llauder (Galicia), nos ofrecerá su nueva propuesta ***Vida*** (20 de noviembre). Y la última propuesta de esta VI Edición será ***¿Sigo cantando?***, de la compañía ACTU (Madrid), un musical inclusivo que es un homenaje a los que hemos sufrido la pandemia.

Teatro del Barrio programará tres montajes a lo largo de tres domingos del mes de noviembre. El día 7 veremos ***Was soll ich tun? Extranjería, origen, esclavitud*** (1), de Sabotaje teatro (Murcia), una obra de teatro documental creada a partir de una investigación en torno al trabajo y la extranjería. El día 14 será el turno de ***La perspectiva del suricato*** de la compañía Deconné (Murcia). Y el domingo 21 de noviembre veremos ***Nadies***, de Amás escena (Madrid), una obra que nos habla de un viaje al interior de nosotros mismos.

Nave 73 regresa como sede de VISIBLES, tras su ausencia la pasada edición, programando tres espectáculos durante tres días. El miércoles 3 veremos ***Devenir***, de Fritsch company (Madrid), un espectáculo de Danza contemporánea e inclusiva. El jueves 4 será el turno para ***Gozo y llanto***, de José Galán Flamenco inclusivo (Sevilla). Este espectáculo surge de la necesidad y del deseo por un mundo mejor, más diverso e inclusivo. Y el viernes 5 de noviembre disfrutaremos de ***Diversas mujeres. Como espigas*** (2), de Vertebradas Artes Escénicas (Madrid).

Bululú 2120 tendrá en cartel dos obras. La compañía CreArte Illescas (Toledo) nos ofrecerá un espectáculo poético-musical llamado ***Música y poesía en las manos*** (3) (5 de noviembre). El viernes 12 será el turno de una de las compañías clásicas de este Festival, Danza Down – Cía. Elías Lafuente (Madrid) que nos mostrará ***Variaciones de ballet clásico***.

Y **La Usina** acogerá este año un espectáculo de teatro familiar. De la mano de la compañía CreArte Illescas (Toledo) podremos ver ***Pluft, el fantasmita*** (21 de noviembre), una obra dirigida por una persona sorda (hipoacúsica) e interpretada por dos actrices con discapacidad auditiva (implante coclear) y jóvenes sin discapacidad. Un verdadero ejemplo de inclusión.

VI FESTIVAL VISIBLES [ARTE INCLUSIVO]

Varios espacios. Hasta el 21 de nov. www.festivalvisibles.com

capacidad de adaptación

por Sergio Díaz

Javier Ruano

"Salvo que me conozcas, sobre el escenario, nadie se da cuenta si soy o no soy ciego"

Hablamos con este actor y profesor de teatro que llega al Festival Visibles con *La perspectiva del suricato*, un montaje de la compañía Deconné, escrito y dirigido por Pepe Galera y Rocío Bernal, dos personas que están haciendo un gran trabajo por la inclusión escénica. Javier nos habla de su experiencia como actor y de su capacidad para adaptarse a sus circunstancias vitales.

¿Siempre tuviste claro que querías ganarte la vida sobre un escenario?
No, al revés, de pequeño no me atraía nada la idea de cantar o bailar. Era un niño muy tímido y mi acercamiento a este mundo fue casual. Tan solo cuando experimenté y comprendí el teatro conseguí valorarlo hasta querer dedicarme a ello.

Cuando empiezas a perder la vista, ¿en algún momento pensaste que tendrías que dejarlo?
Sí, son cosas que se te pasan por la cabeza. La retinosis pigmentaria, mi enfermedad, es degenerativa y avanza lentamente. Desde los 30 años ya solo alcanzo a distinguir claroscuros y he tenido que ir adaptándome al trabajo en cada etapa. Además, cada proyecto es un reto totalmente distinto y hay que tirar de mucha capacidad de resolución y creatividad para solventar cada obstáculo. Yo no soy ni el más creativo ni el más ingenioso, pero son cualidades que se entrenan. Otra cuestión es si las compañías o productoras que no me conocen confiarían en mí para trabajar, esto sí me lo he preguntado en más de una ocasión, pero bueno, de la única manera que puedo respaldar mi trabajo y demostrar mi

valía es con el propio trabajo. Además, salvo que me conozcas, sobre el escenario nadie se da cuenta si soy o no soy ciego (risas).

¿Qué sientes cuando actúas?
Disfruto. O al menos procuro disfrutar. Es una gozada cuando consigo estar mental, física y espiritualmente conectado en 'el aquí y ahora' escénico. No siempre se consigue pero cuando eso ocurre es una sensación muy plena, sientes que has conectado con el público, con tus compañeros de escena... Sabes que en ese momento la obra ha tocado al espectador, que se lo ha llevado para sumergirlo en el mundo que se le propone. Me resulta difícil explicarlo, pero lo puedo resumir en disfrutar para emocionar.

Presentáis en Visibles *La perspectiva del suricato*. ¿Qué nos puedes decir del montaje?
Lo que puedo decir sin destripar la obra es que es una obra con alma, creada desde la sensibilidad, con inteligencia y mucha honestidad. Es una creación en la que utilizamos la estructura de una historia real, pues esto ya sucedió una vez, donde todo aquel que era considerado raro o diferente al concepto de normalidad de la época debía ser perseguido y encerrado. Partimos de esta premisa para construir todo un mundo que nace de nosotros mismos, de nuestras rarezas y nuestra experiencia intentando encajarlas o disimularlas en la 'normalidad' cotidiana. Todo un reto para no caer en topicazos. Y hablando de tópicos tengo que decir que el equipo del que estoy rodeado es espectacular, el elemento fundamental a la hora de crear nuestra madriguera de suricatos. ¿Y por qué los suricatos? Habrá que ir a ver la obra para entenderlos y conocerlos.

¿Es una crítica al concepto de 'normalidad'?
No exactamente, la obra no está enfocada hacia una crítica, más bien a un cuestionamiento. Una crítica parece que implica una confrontación o una superioridad moral hacia lo que se está criticando. No pretendemos dar lecciones, no se enfoca desde ahí. Lo que pretendemos es invitar a la reflexión sobre esa normalidad férrea en la todos debemos encajar sí o sí y en la que, en realidad, nadie parece encajar de manera natural. Es una invitación a preguntarnos, a nosotros mismos y al público, cómo nos afecta y cómo nos limita esa estructura férrea. Es decir, quién soy yo y a qué renuncio por encajar en ese concepto de normalidad.

¿Te parece interesante y necesaria una iniciativa como Festival Visibles?
Dadas mis circunstancias me parece importante dar visibilidad siempre a todo. Un ciego debe apostar por la erradicación de la invisibilidad de cualquier cosa (risas). También es cierto que estos festivales cumplen una función y que después se corre el riesgo de volver a guardar en el cajón la sensibilización hasta el año siguiente. Creo que en nuestro sector debemos intentar remar hacia la programación de proyectos de calidad al margen de si los actores son o no son discapacitados o si son o no son famosos. De lo contrario nuestra profesión estará limitada y condenada a versiones de *Crepúsculo* interpretadas por influencers, por decir algo (risas).

Entrevista completa en www.revistagodot.com

La perspectiva del suricato

La compañía Deconné llega al Festival Visibles con este espectáculo sobre la condición humana y la diversidad dirigido por Pepe Galera y Rocío Bernal. Está interpretado por Nico Andreo, Susi Espín, Mº Jesús Baeza, Pepe Villena, Javier Ruano y Miriam Garlo.

Teatro del Barrio
14 de noviembre

estrenos

Necesaria llamada de atención

AlmaViva Teatro es una compañía muy interesante. A todos los niveles. Desde el proceso de investigación que llevan a cabo para cualquiera de sus propuestas, desde la elección -en tiempo y forma- de esas mismas propuestas, de cómo lo articulan sobre el escenario e incluso fuera de él, sobre cómo nos hacen llegar el mensaje a los medios antes del estreno. Un gran catálogo de cómo hacer las cosas bien. Y no lo digo por decir, ahí están las versiones que han hecho de Camus (*El estado de sitio*), Koltès (*La noche justo antes de los bosques*), Shakespeare (*La tempestad*) o Lope de Vega (*Fuente Ovejuna. Ensayo desde la violencia*), por citar algunas. Puras experiencias teatrales. Y ahora regresan con esta obra de Bertolt Brecht, porque siempre está bien recurrir al gran dramaturgo alemán; en cualquier momento, pero justo ahora que estamos inmersos en una época oscura, en la que vivimos aborregados, en la que hemos perdido las calles y donde monstruos que nos han aterrado en el pasado campan a sus anchas por las instituciones, gracias a los votos de personas que se supone son de la misma especie que nosotros, pues vuelve a ser una gran elección.

Basándose en el texto original brechtiano *La resistible ascensión de Arturo Ui*, AlmaViva ha elaborado su propia versión -tomando bastante distancia con el original- de una obra que es una reflexión sobre cómo el poder se desarrolla históricamente a partir de la corrupción, la violencia y el miedo, tres elementos necesarios para revertir el sistema democrático imperante. A decir verdad los tres elementos son inherentes a la condición humana. La corrupción se instala en cualquier sistema político y económico desde sus comienzos. El miedo es un virus latente en nuestros cuerpos que siempre amenaza con despertar. Y la violencia son los perros hambrientos que el sistema suelta para que todo se desencadene. Y están esperando el momento apropiado. Por lo tanto sí, conocemos muy bien a Arturo Ui, pero gracias por hacernos estar alerta, AlmaViva Teatro.

Sergio Díaz

CONOCES A ARTURO UI

Sala Mirador
Del 5 al 21 de noviembre

INSTRUCCIONES PARA MEJORAR LA VIDA

Réplika Teatro
27 y 28 de noviembre

Danza para dudar y vivir

Espectáculo de danza contemporánea de la bailarina, coreógrafa, directora y Premio Nacional de Danza Carmen Werner, en el que nos propone reflexionar sobre la danza y la amistad en la etapa más madura del ser humano, invitando al espectador a entrar en una paz mental en la que, al no creer en nada, no entra en conflicto con nadie. Una propuesta para convertirnos en escépticos, entrar en desacuerdo con lo que generalmente se acepta como verdad y aprender a no creer en una única verdad objetiva.
"Dado que en la vida no hay manera de poder definir a veces las situaciones, entramos en una paz mental, porque al no creer en nada no entramos en conflicto con nadie. Nos convertimos en escépticos, entrando en desacuerdo con lo que generalmente está aceptado como verdad. No creemos en la verdad objetiva, porque todo es subjetivo. Tendremos que seguir las instrucciones para mejorar la vida", dicen desde Provisional Danza.

DT Espacio Escénico
Calle de la Reina 9. M. Gran Vía

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

Espacio financiado por:
GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · inaem · MADRID · Comunidad de Madrid

COMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ

Teatro del Barrio
Del 11 al 27 de noviembre

Ellas nos lo explican

Es la hora. Su hora. Están reclamando su espacio y no se van a ir con las manos vacías. Entre otras cosas porque ya han aguantado bastante. Ya es hora de que así sea. Nos echan a un lado porque ahora hablan ellas. Olga Iglesias y Nerea Pérez de las Heras son las intérpretes de esta obra que oscila entre el 'talk show', la autoficción, el panfleto político, el análisis social y el viaje del héroe mitológico clásico, que contiene desafíos y emociones universales, solo que, aquí, el héroe es una bollera de Plasencia obsesionada con su madre, que ha cumplido cuarenta (o más) sumida en la precariedad. Olga y Nerea, con estrategias opuestas, buscan hacer justicia y que las entiendan con la esperanza de que de esa conexión con la otra surja el germen de un cambio. Andrea Jiménez es la directora que pone orden. A los demás, a los hombres, nos toca escuchar de una vez por todas.

Una comedia muy madrileña

San Isidro Labrador, que en el cielo es responsable de asuntos agrícolas y ganaderos, recibe el encargo de bajar a Madrid a poner orden ya que una circunstancia de excepcional gravedad está causando terribles problemas a la población. Isidro llega a Madrid con el fin de cumplir su misión y se encuentra con que la ciudad está vacía y muestra un aspecto fantasmal. La única presencia es la diosa Cibeles, que ha cobrado vida. Isidro descubre que la enemistad entre Cibeles y Neptuno no tiene solución y que la diosa tiene dudosas intenciones. Ni siquiera la confesión de Isidro de ser un hombre casado, parece calmar las ansias de la diosa. ¿Conseguirá Cibeles su propósito? ¿Claudicará San Isidro? ¿Regresará al cielo habiendo cumplido su misión?
Divertida comedia escrita por Manuel Marqués, dirigida por Eva Pego y Juan Romero e interpretada por Manuel de la Fuente y Raquel Saiz.

DE DIOSES Y SANTOS

El Corral de Lope
Sábados de noviembre

BINGUERA

DT Espacio Escénico
Sábados de noviembre

¿Habéis cantado Bingo?

Todos tenemos un precio. Desfasados y alucinados nos lanzamos de cabeza al vicio y *Binguera* es la primera en dar el paso. Han cantado línea. Señoritas dudosas, macarras con patillas y crucifijo al cuello, revueltos con señoras de cardado y laca que apuran su pensión y ella en su salsa. Reinando sobre sus tacones una noche más. La música estridente se mezcla con el sonido de las tragaperras y hace una banda sonora que anestesia. Un copazo y a seguir tachando números, mientras los números se suceden. El refugio de los olvidados. Ella masca chicle y mientras se masca la tragedia. Seguimos para bingo. La cultura del feísmo y la ordinariez. No es un espectáculo porque el espectáculo es ella en sí misma. Los dos patitos, la niña bonita. Afila el rotulador que han cantado bingo. Esa es la vida de *Binguera*. El lugar donde se destrozan los sueños.
Carlos Acosta, Carlos A. Alonso, Corina Bustamante, Antonella Bessone, Candela Caballero, Violeta Frión, Alberto García, Natalia Lis, Pablo Velasco o Simon Wiersma son los intérpretes de esta creación colectiva de El Curro DT.

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS

Nave 73
Del 11 al 27 de noviembre

El tiempo va sobre el sueño

Por fin podemos disfrutar con este proyecto que se vio detenido en el tiempo por la maldita pandemia. Pero igual que todo llega, todo se pasa y ahora, por fin, podemos ver la versión que Óscar Velado ha hecho sobre una de las obras de Lorca (eterno Lorca y en este número se demuestra). En este montaje se nos habla de amor y de muerte, de realidad y frustración y, sobre todo, del paso del tiempo. El argumento es sencillo: El Joven, protagonista de la obra, mantiene una relación con La Novia, pero se niega a hacerla real hasta que pase un tiempo simbólico de cinco años. Terminada la espera, El Joven la busca, pero ella ya no le ama y se fuga con El Jugador de Rugby. El Joven, que siente cómo el tiempo se le acaba, recuerda a La Mecanógrafa, que le amaba hace cinco años, y decide buscarla, pero es ella, esta vez, la que establece que su amor solo será posible... Así que pasen cinco años. El Joven totalmente abatido vuelve a su casa y muere.

Volviendo a brillar

Ali trabaja de camarera en el WabiSabi. Todos los días a las 23h se toma sus 10 minutos de descanso. Una noche conoce a Álex, un misterioso hombre que pasea para liberar sus fantasmas. Lo que comienza como un encuentro inesperado se convierte en una vía de escape para los dos, un lugar donde refugiarse, donde sacar su basura sin saber que el destino estaba escrito para ellos.
El concepto del montaje viene reflejado en el nombre del restaurante. WabiSabi es una palabra japonesa que significa “encontrar la belleza en las cosas destruidas”. Y sobre esto ahonda *Garbage*, en mostrarnos a personas rotas, con grandes conflictos internos que encuentran la oportunidad de volver a empezar y de poder sanar sus heridas. Esta obra, emocionante e inteligente, ha surgido del trabajo conjunto, entre otras, de Paula Guida (autoría e interpretación), David Tortosa (interpretación) y Eva Egido (dirección).

GARBAGE

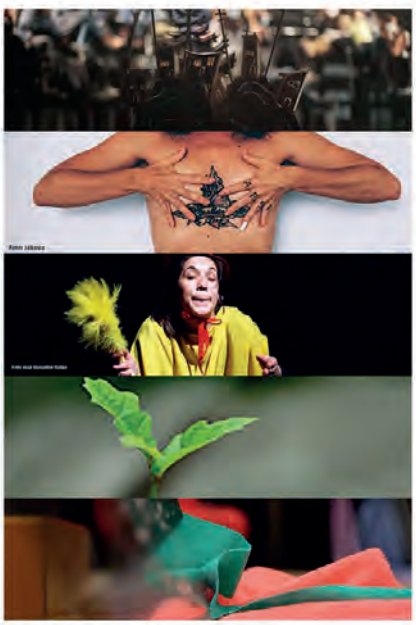
Nueve Norte
Domingos de noviembre

AURORITA, AURORITA, HIJA...

La Encina Teatro
19 y 26 de noviembre

El principio del patriarcado

Espectáculo unipersonal de Chema Trujillo en el que da un repaso, a su manera, a la masculinidad.
Un grupo humano reunido en una cueva adoran a La Diosa. La celebrante está aún oculta. El hombre que vive con ella puede conducir ritos menores pero el cotarro lo llevan ellas. Ellas son sacerdotisas, magas, chamanas, jefas… Ellos, sólo fuerza que caza, fuerza que defiende… y fuerza en el sexo, sí. Pero sólo para divertirse. Ni siquiera saben que, cuando una mujer queda embarazada, ellos han tenido algo que ver en el asunto. Aún falta un poco para que descubran eso. Esta noche los van a descubrir. Y si los hombres tienen que ver en la reproducción empieza a no darles igual que, a su muerte, con su grano sobrante o su rebaño de cabras se quede cualquiera de la tribu. No. Quieren que el receptor, sea su hijo, y no otro hijo que la mujer haya tenido con otro tío. Y empezarán a aplicar la fuerza y la violencia para conseguir eso. Lo que hará cambiar las creencias, y de adorar a La Diosa Fertilidad, pasarán a adorar al Dios Fuerza.



TEATRO PRADILLO
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

V Festival de Títeres y Objetos en Madrid
PENDIENTES DE UN HILO
Del X27 de octubre al D7 de noviembre.
Consultar programación.
<Comisariado por La Tartana Teatro>

LOS INESCALABLES ALPES, BUSCANDO A CURRITO
Dentro del XXIX Festival de Otoño
S13 de noviembre 21:00 H.
<María del Mar Suárez La Chachi>

Danza para niñas:
EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES
Desde el D14 de noviembre, domingos 12:30 H.
<El Curro DT y Paspie Danza>

Dentro de la Colaboración con Paso a 2
8ª Edición ME, MYSELF & I 2021
V20 y S21 de noviembre a partir de las 16:00 H.
Consultar programación.
<Varias creadoras>

Burn your garden
Proyecto Seleccionado para la Temporada 2021 2022
J25, V26 y S27 de noviembre 21:00 H.
<VÍCTOR COLMENERO MIR y DANIEL VAN LION>

ENTRADAS EN TAQUILLA Y ONLINE entradium.com
INFORMACIÓN reservas@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:
inaem
MADRID
Comunidad de Madrid