

Revista de Artes Escénicas

GØDOFF

www.revistagodot.com

INAUDITA

Antonio Zancada recupera este texto que se estrenó en 2013 y que ahora aterriza en Nueve Norte con una versión renovada, asumiendo el propio Zancada también la dirección y con Raquel Cordero como actriz protagonista.

Esmeralda López Gurumeta _ María Velasco _ Valentina Maile _ Imparables en Nave 73

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

AZarte

Formación para actores profesionales

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN MATRÍCULAS 2022-2023

LABORATORIOS CON ESTRENO

PROFESIONAL DE UNA OBRA DE TEATRO:

Historias de Chueca dirigida por **Fernando Sanchez Cabezado**. Lunes de 17 a 20hs.
PRECIO: 150€/mes. **Estreno de la obra Junio de 2023.**

Del cine al teatro de Jorge Sanchez. Viernes de 11 a 14hs. PRECIO: 135€/ mes. **Estreno de la obra Julio de 2023.**

Laboratorio de CINEATRO. Lunes de 17 a 21hs. PRECIO: 140€ mes. **Estreno de la obra Junio de 2023.**

TALLERES Y CURSOS:

De contar a crear, dirigido por los hermanos Bazo. Taller trimestral. Viernes de 10 a 14hs.
PRECIO: 115€/mes.

CURSO ANUAL REGULAR DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL CON JOSÉ CARLOS PLAZA. Jueves de 17 a 20hs. PRECIO: 195€/mes.

CURSO REGULAR DE INTERPRETACIÓN CON INÉS PINTOR Y PABLO SANTIDRIÁN, CREADORES Y PRODUCTORES DE "EL TIEMPO QUE TE DOY" DE NETFLIX. De octubre a

Diciembre. Miércoles de 17 a 21hs. PRECIO: 145€/mes.

ENTRENAMIENTO ACTORAL REGULAR PARA CINE Y TV CON JAVIER LUNA Y TONUCHA VIDAL 2022-2023. Martes y Jueves de 11 a 14 o de 17 a 20. PRECIO: 160€/mes.

FORMACIÓN ANUAL DE INICIACIÓN A LA INTERPRETACIÓN CON PEDRO CASAS. De Octubre a Junio, Martes de 18:30 a 21hs.
PRECIO: 80€/mes. Muestra final.

CURSO INTENSIVO DE COMEDIA CON JAVIER LUNA Duración 10 días, del 12 al 27 de Septiembre de 10 a 14hs. PRECIO: 220€.

MONOGRÁFICO PRESENCIAL DE PREPARACIÓN AL CASTING CON TONUCHA VIDAL Y JAVIER LUNA. 24 y 25 de Septiembre de 10 a 19hs. PRECIO: 170€.

INTENSIVO DE INTERPRETACIÓN EN CINE CON ÁNGELES GONZALES SINDE. 1 y 2 de Octubre de 10 a 19hs. PRECIO: 155€.

www.azarte.com/ info@azarte.com

Calle San Marcos 19, 28004 | Madrid

91 5226768 / 636 095 654

AZarte: Espacio de creación, formación y exhibición en Madrid

VOZ EN OFF

RENOVANDO LA ILUSIÓN

Por Sergio Díaz

Acabamos la temporada con el subidón y la resaca de haber celebrado los I Premios Godot. Terminamos satisfechos porque creo que cumplimos con lo que nos habíamos propuesto: ofrecer una fiesta digna por y para las Artes Escénicas. Tras el verano toca retomar las rutinas y apenas dos meses después del evento que nos hizo vivir en una nube por unos días hay que volver a reinventarse para seguir teniendo algo nuevo que ofrecer al público y al sector. 128 números a nuestras espaldas y ante nosotrxs de nuevo la incertidumbre de un otoño complicado tal y como nos llevan tiempo avisando los gurús de la economía e incluso también los políticos (lo que sí es preocupante). De nuevo las vidas en el alambre de todxs nosotrxs, de nuevo hacer cálculos, apretarse el cinturón, no arriesgar y estar agazapados hasta que pase la tormenta, que pasará, pero aún no sabemos los daños que provocará (a quién se llevará por delante, porque seguro que alguien no tendrá asidero suficiente para aguantar los vientos huracanados).

Tampoco es plan de empezar septiembre de bajona, pero es una energía que noto en el ambiente y a la que no me puedo sentir ajeno (además de que la sequía climática a mí sí que me tiene desesperado). Pero el teatro empieza a levantar el telón (aquellos que lo hayan bajado) y se avecinan nuevos proyectos, nuevas ilusiones de aquellxs que estrenan y a lxs que no vamos a amargar con nuestras cuitas. Hemos vuelto a hablar en este número con las creadoras y creadores que salen a escena a comerse la 22/23 y se vienen cositas muy chulas. No se dejen cegar únicamente por los oropeles de las banderolas y las marquesinas que anunciarán los grandes musicales que llegan esta temporada, acompañen, un año más, al tejido escénico independiente (y al teatro público también). Es ahí donde se esconde la verdad del mundo, donde nos están hablando de las cosas que deberían ocuparnos y también lo hacen con sentido del humor, no es todo intensidad. Acompañen a lxs valientes que dan sentido a todo esto y que es por quien trabajamos. Ojalá empiece a llover...

SUMARIO

04 Inaudita, de Antonio Zancada

07 Esmeralda López Gurumeta

10 María Velasco

14 Valentina Maile

17 Imparables en Nave 73

20 LigoteApp. El musical

20 Aunque solo sea hoy

21 Un tercer lugar

21 Caléndula

21 Soy una persona horrible

22 Voces

22 Hormigas en el alma

23 La discreta enamorada

Pág. 7

Pág. 21

ANTONIO ZANCADA

“En esta obra utilizo la comedia para contar algo terrible”

Como él mismo reconoce, sigue siendo Antonio Zancada “el de *Zanahorias*”, aquel éxito teatral surgido en la Sala Triángulo hace 21 años y que pudo verse hasta en Nueva York. Ahora vuelve a traer a la cartelera un texto suyo que ya se estrenó hace 9 años, *Inaudita*. Pero en esta ocasión es él mismo quien dirige y será Raquel Cordero la actriz que pueda evitar el fin del mundo.

Por Sergio Díaz

***Inaudita* se estrenó en 2013 en El Sótano de La Graciosa. De aquella primera propuesta han cambiado muchas cosas como la actriz protagonista y que en esta ocasión también diriges tú. ¿Qué montaje vamos a ver en este 2022?**

En aquella ocasión fue Beatriz Ortega como Lorena y Quino Falero dirigiendo en un montaje fantástico. Creo que fue de las primeras veces que dejé que un texto mío ‘volara’ libre, sólo quería sentarme a ver cómo me habían ‘interpretado’ y fue toda una experiencia, me encantó el resultado.

Como padre al que le cuesta mucho desprenderse de sus hijos, siempre me quedó la curiosidad de ver cómo lo haría yo. Hasta que me reuní con Raquel Cordero y las ganas de volver a hacer algo juntos nos trajeron a *Inaudita* de vuelta. Esta es una obra que utiliza la comedia para contar una historia terrible: el fin del mundo, nada más y nada menos. Una comedia que transita entre la carcajada y la lágrima, muy poco dada el discurso por el discurso, es más un diálogo interno en voz alta cargado de verdad, pero al mismo tiempo con ese toque cabaretero que nos caracteriza, como si el personaje se mirase desde fuera y se parodiara a sí mismo.

¿De qué premisas parte *Inaudita*?

Hace poco comentaba con amigos que el

monólogo es un género imposible. Tanto como ‘imposible’ no es, pero es complicado tener a una persona hablando sola en el escenario durante una hora o más, es complicado para el intérprete que tiene que sorprenderse a cada momento con un nuevo estímulo que le haga ser ‘fresca’, complicado para el espectador que tiene que mantener la atención... Así que nos hemos puesto a jugar y hemos inventado el ‘anti monólogo’, un dialogo entre las distintas ‘Lorenas’ que le viven dentro al personaje, al que vamos descubriendo poco a poco, mien-

tras que ella misma se descubre. Hay pocas actrices con esa capacidad de vivir mil vidas dentro de una, pero sin duda Raquel es una de ellas, capaz de eso y de mucho más.

¿Qué Lorena va a interpretar Raquel? ¿Por dónde la has hecho transitar?

Llevamos trabajando juntos desde 1997. Creo que es la actriz con la que más he trabajado y por supuesto, no es solo una de mis actrices favoritas del mundo mundial, sino que es parte de mi familia. Ahora queríamos sorprendernos haciendo algo que no hubiéramos hecho nunca. Siempre hemos sido muy 'cabareteros', incluso haciendo drama, y esta vez también queríamos reírnos de todo, pero con ese puntito amargo de "si te paras a pensar...". Si te paras a pensar asusta, si te paras a pensar el mundo parece ir para atrás.

Lorena nunca se sintió libre, nunca pudo ser ella misma, siempre dependió de lo que los demás pensasen de ella. Lorena habla desde la que se sabe perdedora y se ríe de sí misma, y del mundo en el que le ha tocado vivir.

¿Y quién es esa Lorena a la que da vida?

Es la mujer de la cabina del fin del mundo.

Una mujer que nunca dejó a la niña inocente que llevaba dentro y a la que el juego se le ha vuelto en contra, pues no hay nada de inocente en el acto que va a cometer. Y se da cuenta justo cuando está a punto de cometerlo, se hace consciente y crece de pronto. *Inaudita* habla de esa ruptura con el pasado a lo bestia que le toca vivir.

Escribiste esta obra hace 10 años y el mundo va para atrás como tú dices. Incluso el planteamiento inicial de tu obra sobre los conflictos entre dos grandes potencias bélicas está de máxima actualidad. ¿Es por eso por lo que has decidido recuperarla ahora? Cuando la escribí, el nombre de los protagonistas de la actualidad era otro, pero el conflicto seguía siendo el mismo, media humanidad enfrentada a la otra media. ¿Las razones? Se me escapan, si te paras a pensar ninguna razón es válida. Se ve que estar en paz, dejarse en paz, vivir en paz son conceptos vacíos. Escuchas las noticias y el mundo se ha vuelto un lugar

terrible, espero no ser agorero y la respuesta no sea la que plantea *Inaudita*. Claro que, a lo mejor, hay cientos de Lorenas escondidas por ahí esperando la señal.

En tu carrera profesional has escrito, dirigido y/o interpretado montajes como *Galletas*, *Spo(T)*, *Estúpida*, *Cuentos surrealistas para mujeres reales*... pero todo el mundo te sigue recordando, 21 años después, por la inolvidable *Zanahorias*. ¿Qué supuso esa obra para ti?

Sin querer caer en el tópico, fue un antes y un después en mi carrera y en mi vida. Recuerdo que mientras la escribía me di total libertad, no pensé en esquemas, ni estructuras, ni siquiera en lo que se llevaba en ese momento, ni si iba a funcionar, me dejé llevar. La sorpresa llegó cuando se estrenó. La reacción de la gente fue impresionante, la obra fue 'creciéndose' con el público, que abarrotó la sala, ibas por la calle y te paraban diciéndote "¡Eh, tú eres el

de *Zanahorias!*”, robaban los carteles, nos pedían autógrafos, colas en la puerta del teatro... Y estamos hablando de teatro alternativo, de ese templo absoluto que fue la Sala Triángulo. Nos marcó a todos los que participamos en ella, a Raquel Cordero, mi *Inaudita*, que por supuesto ya estaba conmigo por aquel entonces, Natalia Hernández, Mercedes Salvadores y Francisco Reyes, que se la llevó a Nueva York y fue la locura total. Recuerdo bajarme en la estación de Time Square-42 Street e ir andando al teatro a ver *Carrots* escrita por un tal Antonio Zancada... ¡Surrealismo puro! Es imposible que no te marque, pero sobre todo porque hice lo que sentía, escribí lo que quise, no esperaba nada de ella y me lo dio todo. Siempre estaré muy orgulloso de ser Antonio Zancada “el de *Zanahorias*”.

¿Y en qué momento está actualmente Antonio Zancada?

Con una actividad casi frenética después de esta larga pausa forzada. Ahora estrenamos *Inaudita* en Nueve Norte, sala fantástica con María (Segalerva) y Marcos (Fernández Alonso) como los mejores anfitriones. Y mientras, preparo mi vuelta al mundo de la comedia musical con *SúperStrella* y a ese universo oscuro entre el drama y la comedia que será *Santa o la familia terrible*. Aparte de estar ultimando la publicación de *Cuentos surrealistas para mujeres reales* y *Galletas* en un volumen con Ambular Ediciones Afortunadamente. No paro.

Una frase tuya es: “Quiero creer que aún quedan cosas por inventar”. ¿Sigues trabajando para inventar nuevas cosas que compartir con los espectadores?

No es solo qué se cuenta, sino también cómo se cuenta y en ambos casos el arte no tiene reglas, la creatividad es infinita y siempre se puede uno inventar su propia realidad y esa es mi pretensión. ¿Quién dice que mañana tenga que ser mañana? ¿Y si de pronto mañana es ayer? ¿O ni siquiera existe el tiempo? ¿Y si la vida ocurre en un segundo?... Pues eso.

¿Crees que son las personas anónimas como Lorena las más importantes al fin y al cabo, las que pueden cambiar el mundo, o es solo una feliz utopía?

Espero que no haya muchas ‘Lorenas’ como la de *Inaudita* en el mundo, en serio. Pienso en quién da las órdenes y en quién las ejecuta, el nombre que conocemos es el del primero, el segundo siempre es anónimo, pero es el que tiene en su mano la decisión final, ¿y si de repente se vuelve al primero y le dice “no quiero”?

Entrevista completa: www.revistagodot.com

ESMERALDA LÓPEZ GURUMETA

“La nariz de payasa es una luz que enciende oscuridades”

Esta payasa dedica su vida, tanto encima como abajo de los escenarios, a recuperar la infancia, bien sea como profesora ayudando a sus alumn@s o en sus espectáculos, como bien puede comprobarse en *Huellas*, una creación propia que sirve de homenaje a aquellas niñas y niños que no pudieron tener una infancia normal y feliz. Esta maravillosa historia llena de vida y esperanza puede verse en Bululú2120.

Por Sergio Díaz

¿Cuál es el comienzo de Esmeralda López Gurumeta en las Artes Escénicas?

Mi llegada al teatro se inicia con once años, comencé por casualidad, iba a pedir ayuda para que me dieran clases de matemáticas en la parroquia de mi barrio y me ofrecieron también teatro. Fue mi revelación, allí nació mi lugar en el mundo, la escena.

Después quise hacer la RESAD, pero era un poco incompatible con trabajar, así que, tuve que esperar a mi primer sueldo para poder pagar clases de teatro y comencé en varias escuelas. La primera más completa fue Bululú. Después he seguido formándome en varias disciplinas teatrales (teatro de texto, mimo, clown, máscara...).

¿Y en qué momento descubres que hay una payasa dentro de ti?

Por el 2010 tengo problemas importantes de voz, un quiste y un sulcus. Mi voz se va perdiendo estrepitosamente y tras ella mi luz. Trabajo de maestra rehabilitando el lenguaje a niñas y niños con dificultades en la comunicación oral y escrita. Es mi voz quién dirige. Sin voz no puedo trabajar y tampoco continuar con mi carrera teatral... La disyuntiva se presenta. Así que, como dejarlo no es una opción, se abre la posibilidad del mimo. En un curso de mimo intensivo con Ibán Naval nos transmite verdadero amor y encantamiento por el universo del clown. Un compañero me dice que en

Ibiza hay una escuela maravillosa y allá que voy a vivenciar lo que sin darme cuenta me llamaba. Vocación procede de vocare, llamar... para mí es inevitable no sucumbir a esa llamada y esa voz me conduce hasta la mágica isla de Ibiza donde conoceré a Erick D'Bont.

¿Y qué es ser una clown para ti?

Un ser que se entrega a la vida sin máscara. De mirada limpia y que abraza la vida nueva a cada instante. No se plantea el “no”, la única respuesta que conoce es “sí”. Concibe la vida imperfecta, yendo de fracaso en fracaso sin más, y así, un payas@ abraza la vida. Busca el juego, el placer, halla la posibilidad, concibe la oportunidad de cada día, efímera, y se arriesga a vivir plenamente sabiendo que se confundirá, que quizá no será tan bello, pero eso no es tan importante como entregarse a vivir. Ser payasa es toda una filosofía de vida. Una vida libre, hacia adelante, con la luz de la nariz para alumbrar el camino y encender a su paso oscuridades.

¿Consideras que ser clown o payasa puede ser una de las formas más libres de expresión que haya?

Por supuesto, comienza con la triangulación de la mirada. Es decir, todo lo que acontece a la payasa en escena, es compartido con la mirada al público. Siendo cada pensamiento, emoción y vivencia transparente para quien observa. No hay cuarta pared, la mirada es directa y verda-

dera. Por otro lado, la historia que sucede en escena se entrelaza con lo que puedan suceder en el público. En todo momento, este está presente y es incluido en los posibles conflictos que pueda suceder en el otro lado de los focos. El trabajo de creación, por otra parte, es toda una búsqueda de tus cualidades, virtudes, reflexiones, intereses sobre el mundo... que puedes volcar y narrar en una historia. Además, la risa es uno de los hechos humanos más libres. Llorar puede ser inducido mediante una atmósfera, una música, una palabra. La risa en cambio es algo muy personal, que nace libre, fresca como una cascada. Nadie puede robar una risa. Ella nace o no.

¿Es necesario resignificar y reivindicar la palabra payasa?

Totalmente. El lenguaje construye pensamiento. Se utiliza mucho el término clown por comodidad lingüística y también por evitar conflictos. En mi opinión, hay que hacer uso de la palabra payasa, para que deje su semilla en el inconsciente colectivo, para que quede en el legado lingüístico. Cuando a veces me han dicho: “¡qué payasa, con perdón!”, con ojos

vidriosos tras contar un cuento o haber hecho algo en escena, siempre respondo gracias, porque ser payasa es un privilegio, un orgullo y un lugar de pertenencia. Para mí, ser payasa es lo más bello y difícil del mundo. Reír es necesario como el pan.

El clown ha sido una disciplina mayoritariamente masculina históricamente. Ahora las cosas van cambiando y hay mujeres payasas, claro que sí, pero aún hoy se hace necesario visibilizarlas. ¿Crees que las mujeres lo seguís teniendo más complicado para encontrar vuestro hueco?

Apenas conozco payasas en la historia teatral y seguro que las hay. La cultura siempre perteneció a la clase burguesa masculina y fundamentalmente de raza blanca. Queda mucho para alcanzar la igualdad en muchos ámbitos y por supuesto, también en el aspecto cultural. Los payasos/as son seres marginales, que pertenecen a los caminos, nómadas que llevan la risa y recuerdan a las gentes que también pueden ser felices, sólo hay que elegirlo. Parece sencillo y puro este concepto, pero también ha sido vetado para las mujeres. Una mujer que, solitaria,

lleve humor y risa, que se autogobierna puede parecer extraño e incluso algo peligroso. Se asemeja con el origen del término brujas... Pero ese es otro cuento, que podremos compartir en otro momento. Estar en escena, crear como payasas, ver espectáculos de calidad donde se concibe esta disciplina teatral con una mirada más profunda que la de hacer una cabriola, es necesario para todas las personas. Hacer reír es el oficio más complejo y hermoso del mundo. ¿Acaso no es una necesidad humana?

Llevas mucho tiempo girando con tu espectáculo *Huellas*. ¿De dónde te nace crear este proyecto?

En mi primera formación de clown en Ibiza, una de las claves principales que nos enseñaron era que una historia clown contada al mundo debía ser algo que necesitaras contar. Digamos esa historia que te habita y que sólo tu propia voz puede mostrar. Es única y es tuya. Nos dijeron que escribiéramos una lista de lo que verdaderamente nos preocupa, nos acompaña en nuestro viaje por la vida. Lo que está en tus entrañas... Porque sólo lo que te vive y te conmueve podrá latir fuera y conmover. Lo que te cuestionas hará reflexionar al público, partes de la verdad para llevar una verdad teatral que conecta con el que observa atento y quizá le resuene y le haga despertar. Y así nació *Huellas* en 2016.

¿Qué se va a encontrar el espectador que vaya a ver este espectáculo?

Una historia de risa y llanto. Una lluvia de ternura. La necesidad de un abrazo constante y una huida. Hambre de justicia. El aroma que deja lo inexplicable... Una pregunta abierta. Una historia clown no sólo hace reír, muestra la vulnerabilidad del ser humano, araña el alma, cuestiona y a veces hace despertar.

¿A quiénes homenajearas en *Huellas*? ¿Quiénes son esas personas sin infancia?

Homenajeo a aquellas niñas y niños que han sufrido el abandono, la humillación, el rechazo... El paraíso roto de la infancia. No siempre

se es feliz en tu llegada al mundo, pero al menos, queda la esperanza de que se puede vivir la segunda infancia, esa solo depende de ti como decía Chaplin. Pongo voz al silencio impuesto en contextos de violencia doméstica.

¿Hay mucho de autobiográfico en la obra?

Ana María Matute decía que en sus cuentos había mucho de verdad y mucho de fantasía y en ese híbrido se creaba algo nuevo. Hay mucha verdad, tanta que a veces se confunde la verdad con fantasía y viceversa.

¿Y cuánto hay de Esmeralda López Gurumeta en un escenario y cuánto de alter ego?

En mi payasa esa línea no existe. Soy yo sin máscaras. Muestras al público tu pureza, tu verdad, tu fracaso, tu vulnerabilidad. Eres y ahí reside la magia del clown.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

MARÍA VELASCO

“El arte sirve para diseccionar las zonas oscuras que tenemos”

Recientemente galardonada con el Premio Max 2022 a Mejor Autoría Teatral por *Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra*, la dramaturga y directora regresa con esta pieza a la Sala Cuarta Pared. Es un relato de vida de una ‘millennial’ que se fija en su educación sexo afectiva y en la relación del pensamiento ecologista con las interacciones humanas.

Por Ka Penichet

Háblanos de la fase previa al proceso de escritura, ¿qué experiencias te abocaron a contar esta historia?

En la obra hay tanto experiencias de la infancia, como de la adolescencia, como de la primera madurez. Es un relato de maduración. Sería un relato de aprendizaje que se remonta a la infancia partiendo desde la educación afectiva. Nos preguntamos si es igual la educación para una niña que para un niño. Y luego, alcanza como las etapas más recientes y diría que dentro de esos sucesos más recientes, un momento que creo que me marcó a mí pero también a mucha gente de mi generación fue la crisis global de 2008, que coincidió cuando la gente de mi quinta había acabado los estudios. Ese momento en el que uno se tiene que involucrar sí o sí en la vida del mundo adulto y en el mercado laboral. Digamos que esa es como la vivencia más reciente, pero recoge como todo un historial de educación sexual.

Recurre a un título que, probablemente, pueda resultar una provocación, ¿es intencionado?

Sí, el título es sobre todo para la gente hipersusceptible que intenta leer algo misántropo a los que me encanta explicarles que está extraído de la Biblia, porque creo que a diferencia de muchas personas que se declaran católicas yo sí he leído la Biblia. Mis libros favoritos de la

Biblia suelen ser los textos apócrifos o los de profetas menores como el *Libro de Sofonías*, esa línea me marcó mucho. Luego fui descubriendo que las traducciones al español de la Biblia suelen estar muy poetizadas y ficcionadas y en muchos otros idiomas, esto lo he ido descubriendo a través de muchos traductores, la palabra que se utiliza es exterminar: ‘Exterminaré a los hombres sobre la faz de la tierra’. Eso tiene un contexto como muy apocalíptico y, en español, el traductor usa el verbo talar. Para una obra que establece ese paralelismo, que es lo que siempre contamos en la sinopsis, entre cómo se ha hecho una explotación de los humanos que representan una alteridad: los niños, los extranjeros, las mujeres... pero también del medio ambiente, para mí ese paralelismo que se establece en esa idea de talar a los hombres era un hallazgo. Sobre todo, es una de esas frases que cuando la leí o escuché por primera vez se me quedó tatuada como algunas frases de los Salmos. Hay una fuerza y una violencia poéticas en la Biblia que es difícil de encontrar. Un título siempre tiene algo de declaración de intenciones. Los títulos de mis obras son fáciles de olvidar y difíciles de recordar, pero hay algo como una promesa de que no va a haber un lenguaje funcional, que no va a haber un lenguaje que sea utilitario en el sentido de la comunicación, sino que quien acceda a la invitación va a tener un vuelo poético.

La protagonista de la obra realiza un viaje al interior de su educación afectiva, ¿cuánto de María Velasco hay en el personaje que interpreta Laia Manzanares?

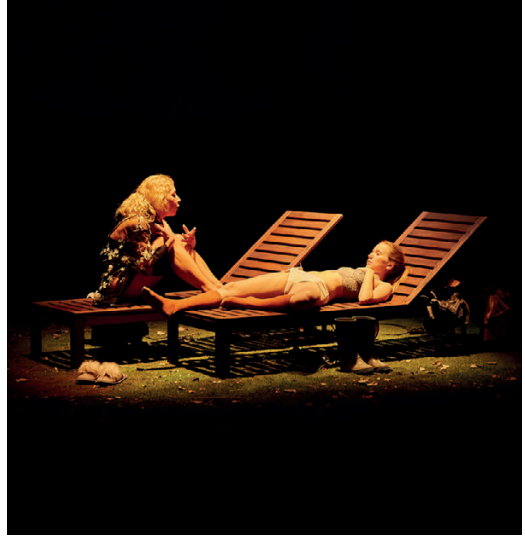
Te diría que prácticamente todo. Hay una reelaboración siempre de las vivencias. Creo que el arte sirve para reelaborar esas vivencias y ver la luz que siempre hay, incluso en las etapas más oscuras de la vida. Es decir, qué se destila de las experiencias más crueles o que en el momento nos hayan podido parecer más crípticas: ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué he llegado hasta aquí? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Siempre el arte a posteriori sirve para diseccionar esas zonas oscuras que tenemos dentro de nosotros. Te diría que es una obra plenamente autobiográfica, y, a la vez, la paradoja que siempre se produce cuando la autobiografía funciona que es cuando yo se lo doy a leer a las dos actrices de la obra por poner el ejemplo de personas muy cercanas que proceden de lugares diferentes y que tienen edades diferentes, Beatrice Bergamín y Laia Manzanares, ambas me dijeron que podrían haberlo escrito ellas. Cualquiera que hace una obra, por autobiográfica que sea, está pensando en que eso sea ampliativo y que hable de experiencias en las que se va a reconocer una pequeña multitud.

¿Qué aportaron ellas a la visión de tu texto?

Siempre digo que dentro de una generación las experiencias son diferentes. No recuerdo qué filósofo decía que hablar de una generación era traicionar las individualidades, pero sí que es verdad que en la generación de

Beatrice era un mundo, incluso en la cultura y en el teatro, donde había muchos abusos, no ha habido un #MeToo, no ha habido un proceso de examen. Es como una tarea pendiente. En el caso de Laia, que es una persona con mucha conciencia social, que utiliza la visibilidad que tiene en redes y, que ha adquirido a través de sus papeles como en *Merlí* o en el cine, para causas en las que no todo el mundo quiere entrar. Sin embargo, es una persona que no deja de utilizar su imagen para comprometerse y que ella ya

tiene un trabajo hecho sobre su asertividad como mujer y como actriz. Lo terrible es que compartimos experiencias que, tanto Beatrice como ella, comparten experiencias donde en el teatro se han sentido acosadas o, incluso, gente del propio sector ha utilizado casi su condición de actrices como la de mujeres que tenían que ponerse al servicio de otras cosas para un director. Hay una experiencia común y compartida desagradable en un amplio abanico de generaciones, pero es verdad que creo que, por ejemplo, en el caso de Laia hay una mayor emancipación.

Yo crecí viendo documentales de Félix Rodríguez de la Fuente y con el movimiento ecologista de la obra de César Manrique, ¿qué ocurrió para que se desoyeran sus recomendaciones hasta hoy?

Mi padre es cazador y eso aparece en varias de mis obras. Creo que él vivió un salto muy grande de lo que era esa caza por necesidad. Mi padre provenía de una familia muy pobre y humilde, cazaba desde niño y se iba al mercado, bien a hacer trueque o a vender, y acabó como morralero de señoritos que se compraban el traje en Decathlon cuando los cotos eran una especie de privilegio a pagar, cuando había que pagar por el derecho a coto, por una veda, por cabezas, cuando la caza se convirtió en algo

puramente lucrativo. Hubo un salto muy rápido hacia un desarrollismo que se ve en el mundo de la caza, pero también en esos documentales, yo recuerdo barbaridades que uno empezaba a ver, pero que no sabía el efecto que iban a tener a largo plazo. Creo que ese tipo de conciencia llega tarde. Siempre hemos crecido con la idea, tanto a nivel individual como social, de que los recursos eran ilimitados. “El mundo es de todos, quema tu parte”. Creo que viene un poco de ahí y de que no había una conciencia a medio o largo plazo.

¿Cómo se puede aplicar ese pensamiento ecológico a las relaciones humanas y sexuales?

Yo hablo sobre todo del respeto por la alteridad. Hay un punto que está en la mitología griega y lo tenemos en la Biblia que decía que el hombre va a tener dominio sobre los animalitos, sobre los niños, sobre las mujeres y sobre los esclavos. Esto está en Agamenón y lo tenemos en el Génesis, es decir, es una herencia cultural súper pesada. Esa herencia ha estado detrás del colonialismo y de las diferentes formas de explotación. Creo que no hay que infravalorar la diferencia. A mí la diferencia siempre me ha excitado. Me fascinaba conocer a alguien de otra nacionalidad, lo extravagante, si Burgos era una ciudad

monocroma, algo que saliera de la norma era mi fascinación. Creo que deberíamos estar dispuestos a esa observación y escucha de lo diferente, en lugar de sentirlo como algo amenazante. Al final, cualquier daño al otro es un daño que repercute en uno mismo. Seas espiritual o no, lo estamos viendo con el calentamiento global.

Te he escuchado decir que la verdadera educación está en el desaprendizaje, ¿de qué conceptos habría que independizarse que nos enseñan en clase o en casa?

Yo tuve una educación muy católica. A veces pienso que si no llego a contemporánea es porque todavía tengo que estar haciendo el exorcismo de esa niña que crece con un temor hacia su propio cuerpo y también en una cultura de una familia tradicional, de lo que pueda ser Burgos o Castilla, donde había mucho machismo en el día a día.

Yo he ido dejando eso y me he centrado en una educación basada en lo cerebral y en una determinada lógica. Siempre me ha gustado ponerme en lugares incómodos. Tenemos que desaprender muchísimas etiquetas y entender que la personalidad misma es una especie de 'Work in progress' en la poética.

¿Esperabas el Max?

En absoluto. Ya me sorprendió la nominación porque es una obra que se estrena en un contexto privilegiado, que es el Festival de Otoño con la confianza de Alberto Conejero, pero es en plena pandemia, que se programa 3 días máximo y la obra en ese contexto de alarma social se queda en coma. Ningún teatro público, en ese momento, muestra interés por lo que es una obra grande. Es difícil de programar

sin precarizar al equipo. A partir de ahí, vamos haciendo bolos muy dispersos que requieren un gran esfuerzo de organización. Para optar al Max se requiere un número mínimo de funciones. Fue muy difícil mantener el latido de la obra hasta llegar a las nominaciones. Una vez que llegamos ahí, también influye qué obras se conocen y cuáles no y nosotros hemos tenido muy poquito amparo mediático, incluso después del Max. No es que lo diga yo, lo dijo hasta la Asociación de Autores y Autoras de Teatro. Esto se ha hecho con pico y pala a través de la pasión de individuos por el proyecto, algunos exteriores a la compañía, como la Sala Cuarta Pared que desde el primer momento me animaron para que el proyecto continuara.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

VALENTINA MAILE

“El exitismo es el mal más grande que nos aqueja”

Actriz y creadora chilena que, junto al también chileno Hugo Contreras, forma La hija 'e la nana, una compañía que pretende dar a conocer aquí el buen teatro que se hace en el país latinoamericano. Para ello han decidido comenzar por traernos *Prefiero que me coman los perros*, una comedia negra escrita por Carla Zúñiga que habla de salud mental y precariedad laboral. Podrá verse en El Umbral de Primavera.

Por Sergio Díaz

¿Por qué decidís traer a España este texto de la dramaturga Carla Zúñiga?

Después de vivir un encierro de casi cuatro meses que evidenció el abandono e indiferencia del país ante el tratamiento de la salud mental, decidimos que esta obra tenía que cruzar el Atlántico, porque habla precisamente de eso.

El texto de Carla obtuvo mucho reconocimiento en las representaciones que tuvo en su país de origen, Chile. ¿Qué diferencias vamos a encontrar con la propuesta que nos proponéis vosotras?

A diferencia de la dirección anterior, nuestra propuesta se enfoca en personajes exacerbados que se mueven fuera del realismo. Creamos una comedia negra que juega con el género de los personajes, la expresividad de sus cuerpos y lo grotesco.

¿Qué temas se abordan en *Prefiero que me coman los perros*?

Además de la salud mental y el abandono, que ya hemos mencionado antes, esta obra nos habla de un precario sistema laboral donde reina la negligencia y la frustración, para ahondar en la soledad y el anhelo de encuentros.

¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra estabilidad mental por mantener el estilo de vida que llevamos?

Te diría que incluso para un estilo de vida

que quizás nunca lograremos alcanzar, y aún así lo sacrificamos todo: salud, familia, relaciones... ¿Por qué seguimos un camino que claramente está acabando con nuestra identidad? Quizá al final todo queda supeditado a la presión social.

¿Es la frustración uno de los grandes males que aquejan a nuestra sociedad contemporánea?

El exitismo. Ese es el mal más grande que nos aqueja como sociedad. Su búsqueda nos conduce a frustraciones, ansiedades, estrés... Es la madre de muchas enfermedades.

Creatividad, libertad, vocación, aplausos... son algunos términos asociados a las Artes Escénicas. ¿Las personas que os dedicáis a las Artes estáis a salvo de los nocivos entornos laborales o la precariedad del sector hace que las cosas sean igual de complicadas que para el resto?

Este sector está muy jerarquizado y cerrado. Podríamos quejarnos sobre la precariedad del teatro emergente en comparación con grandes producciones, pero somos humanos, y todo tipo de trabajo que se desempeñe entre personas tendrá su gota nociva.

La obra está protagonizada por cuatro intérpretes a los que dan vida Fernanda Stuardo, Hugo Contreras, Alejandro Dorado

y tú. ¿Qué papel juega en la obra cada uno de ellos?

Cada personaje encarna un eslabón de la cadena en la que vivimos. Eugenia nos abre las puertas de su vida buscando una solución a su conflicto, mientras la psicóloga -en el papel del estado aletargado- evita contagiarse del otro y ayudar. Del mismo modo, ambas evitan al Paciente, totalmente abandonado. El cuarto personaje podríamos ser todos, la sociedad, observando desde cerca, negándonos avanzar.

La protagonista, Eugenia, es una maestra de escuela que tiene un accidente grave en el entorno laboral y eso desencadena todo. ¿Hay heridas que son demasiado profundas cómo para curarse del todo?

La idea de nuestra obra es concienciar y fomentar la búsqueda de ayuda. Dejar de estigmatizar la figura del psicólogo y psiquiatra para que sanar la mente no sea un privilegio, si no un derecho público y equitativo.

¿Todo el mundo deberíamos ir a terapia alguna vez?

Totalmente, y no hablo solo de psicología, a día de hoy existen distintas técnicas y tipos de terapias alternativas que pueden ayudar a que la mochila que llevamos sea más ligera.

Otro personaje de la obra tiene que enumerar razones para no morir y no encuentra ninguna. Debe ser de las cosas más desesperanzadoras a las que se puede enfrentar

un ser humano, ¿no?

Si hiciéramos este ejercicio seguro que algo aparece en esa lista, por muy pequeña que fuera sentiríamos que tenemos algo por lo que vivir. No poder encontrar nada a lo que aferrarse debe ser horrible.

Aunque a priori no lo pueda parecer, ¿estamos ante un texto político?

La obra se desarrolla en un marco social actual. Las decisiones de los personajes y sus formas de vivir están condicionadas por un sistema competitivo que no permite el desarrollo personal y margina a todo aquel que no sabe/quiere seguir las pautas. Aunque no se hable directamente de un contexto político, es claramente un teatro de denuncia.

¿Es el mundo, en general, un lugar hostil?

Hostil y cíclico. Dentro de nuestra capacidad de pensamiento nunca cambiamos, volvemos a los mismos patrones de odio y rechazo que históricamente nos definen.

Imagino que la obra no pretende aportar soluciones, pero, al haberla llevado a cabo, ¿habéis pensado en cómo se podrían cambiar las cosas para mejorar la calidad de vida de tanta gente que sufre?

La de veces que hemos arreglado el mundo en algún ensayo... Por muchas opiniones que tengamos acerca del tema, al final es competencia de nuestros gobiernos aplicar medidas que mejoren esos aspectos. Nosotros añadimos nuestro granito de arena exigiendo a nuestros líderes que cumplan y apliquen políticas sociales y centren el esfuerzo en cosas de vital importancia, como, por ejemplo, en este caso, aumentar la cantidad de especialistas en el campo de la salud mental.

Habladme un poco de vuestra compañía, La hija 'e la nana. ¿Quiénes la formáis y qué tipo de teatro os interesa?

La formamos dos actores chilenos -Hugo Contreras y yo- que decidimos acercarnos a España el estilo de teatro que se hace en nuestro país, y traer autores contemporáneos que aquí no se conocen. La dirección de esta obra está influenciada por el tipo de teatro que Hugo domina. A mí, me apasiona el teatro político y por eso también esta obra.

¿Qué recorrido esperáis tener como compañía?

Daremos que hablar...

Entrevista completa: www.revistagodot.com

FESTIVALES

IMPARABLES

Nave 73. Del 5 de septiembre al 2 de octubre

Nave 73 vuelve a la actividad teatral el próximo 5 de septiembre con una nueva edición de Imparables – Muestra de Nuevos Creadores Escénicos. El certamen, elegido en convocatoria pública a partir de proyectos nacidos en centros de estudios escénicos profesionales, cumple este año su sexta edición, la segunda que se celebra en el mes de septiembre. 9 serán las propuestas que nos ofrezcan durante las 4 semanas que dura este interesante proyecto que brinda una oportunidad a los nuevos talentos.

Cicatrices y miedo

Escuela Nave 73. 5, 6 y 7 de septiembre.

Esta obra surgida del Máster de Dirección Escénica de Nave 73 es una historia de amor. Es la historia de una ex pareja que se reencuentra después de un año en unas circunstancias un poco inesperadas. Ambos aparecen en una habitación y tienen que pasar un tipo de pruebas para descubrir por qué están ahí, por qué ellos dos y qué significa todo eso.

Rafa soy yo

Máster Creación UC3M. 8, 9 y 10 de septiembre.

Una escritora bloqueada se basa en su hijo adolescente para crearme y yo, protagonista de su próxima novela, voy poco a poco alterando las vidas de esta familia. El problema es que solo ella sabe que existo... Lxs alumnxs del Máster de Creación UC3M, con la dramaturgia y dirección de Cristina Hermida, han creado esta obra que parte de esta inquietante premisa.

Todo esto no es tradición

Royal Conservatoire Antwerp. 11, 12 y 13 de septiembre.

Codificar, inventar y transformar, tres acciones que invitan al propio cuerpo a hacer visible lo invisible. Una pieza o manual fallido que nos propone un mapa por el cual viajar a través del tiempo. Escenas, rituales, números y códigos que nos sirven para preguntar y no encontrar respuestas, ¿dónde han quedado escritas las mujeres de esta historia?

Los nadadores nocturnos

RESAD. 14, 15 y 16 de septiembre.

Cuando oscurece siempre se necesita a alguien. *Los nadadores nocturnos* son seres damnificados del amor que se ahogan en su soledad y desesperación, tratando de buscar una salida, en una ciudad donde todo ha sido vendido, fruto de un sistema enfermo y fragmentado que ya no deja margen para la inocencia.

Like Me

RESAD. 17, 18 y 19 de septiembre.

Enmarcado dentro del teatro físico, esta propuesta es un proyecto de investigación acerca de las relaciones interpersonales en un mundo lleno de pantallas y obsesionado con consumir cuerpos. Si re-iniciáramos el mundo, ¿podríamos descubrir qué es el amor?

La danza del futuro

Arte4 Estudio de actores. 20, 21 y 22 de sept.

Perversión escénica a partir del manifiesto del mismo título escrito por Jaime Conde-Salazar. La danza del futuro va de cuerpos y acción directa. De pasado, presente y futuro. De abrir melones y de salir de romería. Más que ninguna otra cosa, la danza del futuro es un acto de amor.

MDA

Laboratorio La Sala. 23, 24 y 25 de septiembre.

Medea quiere tomar las riendas de esa historia que siempre ha sido contada por otros. Esto es un intento por narrar todo lo que quedó fuera de cuadro, por poner luz donde había oscuridad, por poner el foco en esos sitios donde estaba desenfocado y trazar un nuevo camino por las periferias, que esta vez el viaje sea por carreteras secundarias.

Piantao. Balada para un loco

Raquel Pérez formación actoral. 26, 27 y 28 de sept.

Encerrados en un centro psiquiátrico, privatizado y fuera de todo confort, los enfermos esperan una ayuda de fuera que nunca llega. La desesperación inunda sus mentes y el único motor que encuentran para huir es el mítico juego del escondite. La enfermedad mental de cada paciente se mostrará entrando en sus mentes y mezclando realidad con delirio.

Quiévra

Estudio Juan Codina. 30 de sept. 1 y 2 de oct.

En un mundo en el que gobierna la parálisis y el miedo, la única forma de sobrevivir es salirse de uno y aco-gerse a la distancia que nos ofrece el humor. Hay que reírse como acto violento, como señal de rebeldía y, con esa lucha, combatirse hasta a uno mismo. *Quiévra* es la reivindicación de lo jocundo; un espectáculo que no se ríe de nadie, se ríe de todo. Incluso de sí mismo.

Surge Madrid en Otoño

IX Muestra de Creación Escénica

Del 26 de septiembre
al 30 de octubre de 2022

© Marta Soul. Thank you for the oranges. Serie Minerva no es una diosa romana. 2020.

Cultura Comunidad de Madrid
#SurgeMadrid2022

→ Varios espacios de la región

www.madrid.org/surgemadrid

Comunidad
de Madrid

Amor en un click

LIGOTEAPP. EL MUSICAL. Sala AZarte. Sábados y domingos de sept.

Miguel Aragonés, Javier Fuentes y Samuel Cristóbal son los creadores de esta comedia adulta, lasciva y atrevida que relata diversas situaciones en las que se ve un soltero a día de hoy, debido a la novedosa forma de relacionarnos que están trayendo consigo las nuevas tecnologías. Todo mezclado con una parodia a los musicales de siempre con voces en directo.

En una sociedad en la que el sexo es más fácil de conseguir que el amor, debido a las numerosas aplicaciones para encontrar pareja, Bruno y Elena son la pareja más feliz del mundo.

Tanto es así, que el motivo de su ruptura es ese precisamente. Bruno tendrá que rehacer su vida aconsejado por su amigo Iván, nivel Platinum en *LigoteApp*, una nueva aplicación a la que tienes que sobrevivir en una selva de encuentros, a cada cual más absurdo.

Hay que acabar con esto ya

AUNQUE SOLO SEA HOY. La Sala. Viernes de septiembre.

Una obra que se cuela en la habitación de una joven que acaba de sufrir una de las situaciones más duras y violentas a las que se tiene que enfrentar una persona. Y que hoy, en a las alturas de civilización en la que nos encontramos, ya no deberían existir, pero el patriarcado y el machismo imperante sigue promoviendo y consintiendo cada día, porque las mujeres siguen siendo un objeto en muchos de los casos.

Lara, la protagonista de la obra es un personaje que sirve de excusa para verter todas esas vivencias, todas las voces que han sufrido y vivido este suceso. Un grito que pretende romper la positividad que se les obliga a darle a las víctimas de agresión sexual, a tirar adelante, a perdonarse... Una crítica al poner al cuerpo oprimido siempre en el foco y en la responsabilidad. Desde la voz del propio sujeto oprimido, nace esta obra de teatro, un grito de 'zetenials' rabiosas que buscan sumar alianzas para dar la vuelta a todo.

UN TERCER LUGAR. El Pasillo Verde Teatro. 16 y 23 de septiembre.

Adaptación del texto de Denise Despeyroux a cargo de Ricardo Huetos, en el que seis personajes profundamente neuróticos tratan de relacionarse entre sí lo mejor que pueden, y también de amarse lo mejor que saben. Unos se decantan por el modelo del amor cortés, colocando al otro en el lugar de lo incondicionado, donde se vuelve imposible cuestionarlo, y disponiéndose a cualquier sacrificio. Otros observan con perplejidad cómo su propia verdad les es arrebatada. Todos, en definitiva, ya sea en el papel de víctimas o victimarios, amantes o amados, anhelan la posibilidad de un contacto auténtico y una comunicación verdadera; tal vez el descubrimiento de un tercer lugar donde ya no sea necesario esconderse más.

CALÉNDULA. OFF Latina. Desde el 9 de septiembre.

En esta obra escrita y dirigida por Laura Mihon, dos actrices (Patry Calzada y Patri Caso) calientan como si el público no estuviera en la sala. La autora se ha convertido en un pdf y no quiere tener un cuerpo. En un futuro, una de las actrices cumplirá 40 años y ya no querrá salir de la cama.

Público, actrices y autora se embarcan en un viaje al centro de sus cuerpos, envoltorios frágiles, perecederos, y a la vez demandantes de placer, y transitarán desde el miedo a la culminación de sus deseos.

Una obra a medio camino entre la performance y el teatro, que habla de la vulnerabilidad desde el humor.

SOY UNA PERSONA HORRIBLE. La Escalera de Jacob. 16, 23 y 30 de sept.

Eva es una adolescente. No hay nada de malo en ello, si no fuera porque Eva tiene 40 años. Eva no tiene pareja, ni hijos, ni un trabajo estable, ni carnet de conducir, ni casa... Vive... Vuelve a vivir con su madre. Su madre... Es demasiado largo para contarlo en una sinopsis... Eva es inmadura, viciosa, juerguista, deprimente, absurda, incongruente, blandengue, llorica, algo gilipollas... En definitiva, una persona horrible que vive un drama dentro de una comedia.

Divertidísima creación de Sara González, en la que una sola actriz da vida a muchos personajes y que trata a muchxs de nosotrxs... porque, al fin y al cabo, ¿quién no es una persona horrible varias veces al día?

Gritando libertad

VOCES. Sala Tarambana. 17 y 18 de septiembre.

Espectáculo de la Compañía Luz de gas que, valiéndose de un lenguaje poético, aborda la violencia de género a través de tres historias entrelazadas que tienen como denominador común esta lacra social. Así conoceremos la historia de Arlet y Nut, dos mujeres que tan solo pueden reír, bromear y ser ellas mismas en la clandestinidad de su hogar. Mujer 1 y Mujer 2 que carecen de nombre propio porque representan a tantas y tantas mujeres víctimas de la esclavitud sexual y que a 'voces' reclaman ayuda; y en la última historia mostrarán el sufrimiento de las víctimas colaterales en esta lacra social, los niños, a través de una historia que nos descubre el germen de violencia que encierran los aparentemente inofensivos 'cuentos de hadas tradicionales'. Historias, culturas, generaciones diferentes y voces, sobre todo voces de mujeres que resuenan en busca de su libertad.

Vidas robadas

HORMIGAS EN EL ALMA. Teatro Lagrada. Del 9 al 18 de sept.

Este espectáculo de ForoAsteros Teatro bucea en la sórdida trama del robo de niños que tuvo lugar en este país hasta anteayer, y lo peor es que muchos de estos casos siguen sin resolverse y los culpables han quedado impunes. La compañía ha realizado una profunda investigación basada en entrevistas, lecturas de noticias, juicios, sentencias... que les han llevado a construir las historias de Olvido y Aurora, dos mujeres libres, fuertes e intrigadas a las que dan vida las actrices Gloria Villalba y Mari Ángeles Alonso. Una maleta, un viaje y la necesidad de escapar de la inquietud. Un escenario con historias cruzadas de indagación, dudas, preguntas y anhelos, con la mirada de múltiples personajes que apenas llegan a cruzarse. ¿Qué hacer cuando se desconoce el pasado, pero es inevitable seguir mirando al futuro?

Un gran clásico

LA DISCRETA ENAMORADA. Teatro Karpas. Del 9 al 18 de septiembre.

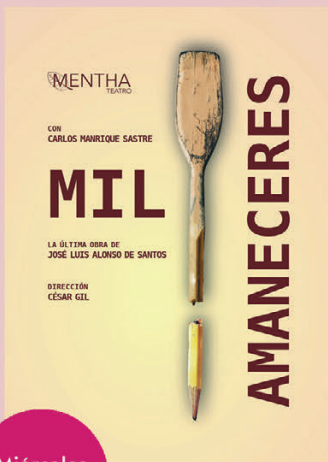

La comedia amorosa de enredos llega a uno de sus puntos culminantes en la trayectoria de Lope de Vega cuando escribe esta obra. La capacidad de Lope para dibujar personajes de enorme profundidad sin perder el control de la situación escénica, para describir un mundo lleno de apariencias equívocas, o para cuestionar las normas morales de su tiempo, alcanzarán aquí uno de los momentos álgidos del Siglo de Oro. Ahora, podemos disfrutar con esta maravillosa versión que nos ofrece la Compañía Titular Karpas, de la mano de Manuel Carcedo Sama, el alma de este longevo espacio. Una obra en la que, a través de los mensajes con doble intención, las confusiones, los malentendidos y los disfraces, el gran Lope va desentrañando aspectos del alma humana que aún siguen vigentes.

septiembre

**NUEV9
NORTE**

Calle Norte, 9
<m> Noviciado

Miércoles
20:00h

Jueves
20:00h

Domingo
19:30h

