

Revista de Artes Escénicas

GØDOT

www.revistagodot.com

HOY NO ESTRENAMOS

L'Om Imprebís regresa a Madrid, al Teatro Alfíl, para presentar esta comedia en la que Carles Castillo y Carles Montoliu dan vida a 12 actores y actrices aficionados que pretenden representar *Hamlet*. ¿Qué saldrá de aquí?

Clàudia Cedó _ Ballet Nacional de España _ Pablo Messiez _ Irene Escolar

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

¿ABRIMOS MELONES?

Dramas de resistencia
para superar la realidad

Centro **#Dramático** Nacional

¿Qué puede romperse si soy madre?

Madre de azúcar

escrita y dirigida por **Clàudia Cedó**

reparto **Andrea Álvarez Iván Benet Marc Buxaderas
Mercè Méndez Judit Pardás María Rodríguez
Teresa Urroz**

Teatro Valle-Inclán | Sala grande

23 SEPT – 9 OCT 2022

¿Valen las tradiciones aunque quemen?

La cabeza del dragón

escrita por **Ramón María del Valle-Inclán**

dirigida por **Lucía Miranda**

reparto **Francesc Aparicio Ares B. Fernández
Carmen Escudero María Galvez Carlos González
Marina Moltó Juan Paños Chelís Quinzá
Marta Ruiz Víctor Sáinz Ramírez Clara Sans**

Teatro María Guerrero | Sala grande

30 SEP – 13 NOV 2022

¿Por qué han cortado la luz en la Cañada Real?

400 días sin luz

escrita por **Vanessa Espín**

dirigida por **Raquel Alarcón**

reparto **Khadiya Ajahiou Houda Akrikez
Taha El Mahroug Pedro G. de las Heras
Rahma Hitach Abdelatif Hwidar Zaira Morales
Andrés Picazo María Ramos Saida Santana**

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

7 OCT – 13 NOV 2022

¿Cuánto me llevo?

Breve historia del ferrocarril español

escrita por **Joan Yago**

dirigida por **Beatriz Jaén**

reparto **Paloma Córdoba Esther Isla**

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

14 OCT – 13 NOV 2022

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

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

CDN

Centro Dramático Nacional

UN 'PEELING'

Ni el cambio de dígito ni nada, el año realmente debería arrancar en septiembre. Por mucho que nos empeñemos en ceder el protagonismo a enero, los nuevos proyectos y los cambios siempre tienen lugar en septiembre.

Que tire la primera piedra el que, pasado agosto, no hace su lista de nuevos propósitos -aunque después los abandonemos, ¿para qué están si no?-, además volvemos con las energías renovadas, la mente 'reseteada' -¡hasta que abres la bandeja de correo!- y con la mirada puesta en un horizonte lleno de planes que harán de este año 'nuestro año' -aunque al final de la primera jornada ya no te queden ganas ni de vivir-.

Sin ir más lejos, y predicando con esta idea, nosotros mismos nos hemos plantado en este nuevo arranque con algunas novedades. Ya despedimos la anterior temporada iniciando nuevos proyectos, marcándonos una evolución dentro de nuestra línea, y ahora lo rematamos con un lavado de cara, estrenando logo y cambiando el diseño de nuestra revista. Una especie de 'peeling' que nos da este nuevo aspecto, más claro y limpio, eso sí, sin descuidar nuestra esencia, centrada en cuidar lo que contamos y cómo lo hacemos.

Y seguro que no serán los únicos, la temporada es larga y en nuestra cabeza 'godotiana' las ideas no paran de bullir: ¿Quiénes ocuparán nuestras portadas? ¿Habrá nueva edición de los Premios Godot? ¿Qué otros formatos podemos explorar? ¿De qué otras maneras podemos difundir las Artes Escénicas? Estamos tan excitados que estamos por recibir septiembre con campanadas, uvas y cotillón.
¡Feliz temporada 22/23!

EDICIÓN

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

COORDINADOR EDITORIAL

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

Ka Penichet y Yaiza Cárdenas.
redaccion@revistagodot.com

MAQUETACIÓN Y DISEÑO

 GDT Ediciones

COLABORADORES

Jorge G. Palomo, Pilar G. Almansa,
Mercedes L.Caballero.

IMPRIME

Exce Consulting Group
DEPÓSITO LEGAL M-37604-2010

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

 @RevistaGodot

 www.facebook.com/revistagodot

 @revistagodot

SUMARIO

04 Performundo

06 FiraTàrrega

08 L'Om Imprebís

12 Clàudia Cedó

16 Ballet Nacional de España

18 Canal Baila

20 Pablo Messiez

24 Queen Lear

26 Irene Escolar

30 En palabras de...

José Troncoso

31 Estrenos

38 Regresan

40 Musicales

42 Coslada Radial

44 Cómicos

Pág. 12

Pág. 32

PERFORMUNDO

La Tercera Guerra Mundial: tragicomedia contemporánea

Nuestra generación (y posiblemente la anterior y la posterior) se creía completamente a salvo de vivir una guerra en territorio propio. Nada de lo que había ocurrido en el s. XX nos hizo sospechar a los ciudadanos de a pie que, como siempre, los conflictos bélicos se fraguan mucho antes del primer disparo: la política exterior imperialista de Estados Unidos, que no solo no se detuvo tras la desaparición de la URSS y el Pacto de Varsovia, sino que se hizo mucho más agresiva tanto en pactos internacionales como en intervenciones militares (lo que antiguamente se llamaba ‘invasión’) debía de habernos puesto sobre alerta. Pero la propaganda fue mucho más rápida, y creímos que todo lo hacíamos ‘por su bien’, y que nunca nos afectaría. Es de ingenuos presentar en el telediario la propaganda rusa en sus medios de comunicación y no sospechar ni levemente que nuestros informativos no están cumpliendo exactamente la misma función en nuestro territorio. Como siempre, la demonización personal es la mejor estrategia para difundir y hacer que cale un relato mucho más complejo: Pablo Iglesias es un macho alfa; Pedro Sánchez, un adicto al poder; Putin, un loco; Zelenski, un héroe. Volvemos al marco de un relato familiar, el de la Guerra Fría, por lo que a todo el mundo le resulta cómodo deslizar la maldad hacia los rusos, los hemos visto desempeñando ese papel en cientos

de películas. He comprobado con estupor durante este verano cómo esta narrativa es definitivamente la que ha triunfado entre el grueso de la población. Nuestro cerebro está diseñado para que haya un protagonista y un antagonista, el audiovisual crea marcos de referencia con escalas de valores, y los propagandistas lo saben.

Entonces llegó el *Vogue*, con la pareja presidencial ucraniana en portada, y Zelenski apareció en los MTV Awards, y sus vídeos in situ empezaron a sofisticarse en cuanto a encuadre y calidad de imagen. Y aquellos que habían aceptado de buen grado la épica ucraniana, una vez establecido el marco, tragarón con la banalización de la contienda. Ya no hay nada que pueda moverles de ahí. La tragedia de Kiev pasó a ser tragicomedia en su relato, pero nadie pareció darse cuenta.

Por eso es tan importante que cuando transmitamos nuestros conocimientos de teatro, de dramaturgia, no nos centremos solo en el poder de la historia, sino que seamos capaces de comunicar por qué la historia funciona, cuáles son los resortes emocionales que mueve. Si el teatro es una herramienta política, en este momento tendría que sernos útil para estudiar a los protagonistas y antagonistas de nuestros medios de comunicación: puede que parezca tremendista, pero en esta tragicomedia es posible que nos estemos jugando la vida.

Por Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

Septiembre

22
23

La noria invisible

Dramaturgia y Dirección

José Troncoso

8 septiembre ~ 9 octubre

..

Teatro Español

Sala Margarita Xirgu

Queen Lear

De **Juan Carlos Rubio** con la
colaboración de **Natalia Menéndez**

Dirección **Natalia Menéndez**

15 septiembre ~ 6 noviembre

..

Teatro Español

Sala Principal

**Abono Otoño
ya a la venta**

30% de descuento

al comprar entradas para 4 espectáculos

Espectáculos incluidos

Queen Lear

París 1940

La voluntad de creer

Celebración

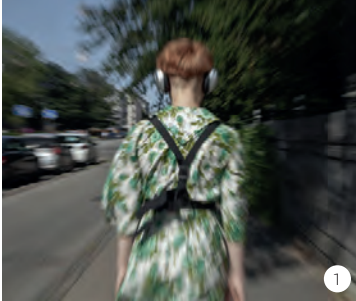
Elogio de la estupidez

La Florida

FESTIVALES

FIRATÀRREGA

Varios espacios. Del 8 al 11 de septiembre. www.firatarrega.cat

1

2

3

Del 8 al 11 de septiembre tendrá lugar una de las citas ineludibles de nuestras Artes Escénicas. FiraTàrrega es un evento que surgió para ayudar en la dinamización de la creación escénica catalana y el intercambio artístico profesional en clave nacional e internacional, con una atención especial a las artes de calle y a los proyectos que implican a la ciudadanía en el espacio público. Y bien que ha cumplido con esos objetivos desde que naciera en 1981. En esta nueva edición el 55% de los espectáculos programados en FiraTàrrega son estrenos y podrán verse por primera vez en nuestro país. Esto supone un total de 34 creaciones, 12 de las cuales son internacionales. En este ámbito destacan propuestas como las de Johannes Bellinks con *Reverse* (1), desde la que experimenta el mundo caminando atrás; *Exit*, de los belgas Circumstances, un trabajo de circo y danza donde se fusionan el movimiento, la acrobacia y el equilibrio; y *Born to protest* de Joseph Toonga, quien nos acerca un paisaje sonoro intenso con ritmos de hip-hop que pone el acento en crear conciencia en torno al estigma racial.

SUPORT A LA CREACIÓ

A través de este programa, FiraTàrrega sigue con la voluntad de dinamizar y acompañar a los procesos de creación artística que tengan un ingrediente de investigación y de innovación.

Entre todas las propuestas podemos destacar la Cía. Pau Palaus que nos trae *Zloty* (2), una historia de dos personajes de una antigua 'troupe' de circo haciendo camino sin rumbo; Lali Álvarez con *The Unfinished Human MANIFESTO*, un proyecto participativo que combina la creación artística, la creación comunitaria y el pensamiento; *Proyecto Resonantes* y *Trinario: Cuerpos Resonantes*, una dramaturgia corporal que entra en situaciones como la construcción de la identidad, lugar de origen o migración; Colectivo Desasosiego con *Un segundo bajo la arena*, una pieza en la que el público podrá asistir a un banquete nupcial inspirado en *Bodas de sangre*; Carla Rovira con el dispositivo escénico *Exit through the gift shop* que gira en torno al concepto de éxito en los procesos de gestación y maternidad; y Projecte Ingenu que se preguntan sobre cómo será el mundo dentro de 1000 años en *El día que va morir l'últim panda*.

HIVERNEM

FiraTàrrega también quiere fomentar la investigación en la escritura de creaciones artísticas vinculadas a las Artes Escénicas y al espacio público, y lo hace con este programa del que destacamos dos estrenos. Por un lado, la Compañía Escarlata presenta *La grutesca* (3). Por otro, Ada Vilaró nos trae *S.O.S.*, un llamamiento a escuchar el alma de nuestro planeta.

TEATROS del CANAL 2022/2023

© MARTA RUBIO

CANAL BAILA

Creaciones de las compañías residentes
del Centro Coreográfico Canal

Danza / Del 1 de septiembre al 23 de octubre

LOPE DE VEGA + PACO MIR El perro del hortelano

Teatro / Del 7 al 18 de septiembre

© PATRICIO HIDALGO

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director: RUBÉN OLMO
Generaciones

Danza / 8, 9 y 10 de septiembre

PHILIP GLASS / JEAN COCTEAU Orphée

Una producción de Teatros del Canal y Teatro Real

Ópera de cámara / Del 21 al 25 de septiembre

© DAVID RUJANO

CHRISTINA ROSENVINGE MARTA PAZOS / MARÍA FOLGUERA Safo

Teatro - poema escénico musical /
Del 29 de septiembre al 9 de octubre

CARLES CASTILLO (L'OM IMPREBÍS)

“La improvisación ha sido el regalo más grande de mi vida”

Una escuela de teatro de barrio es el lugar en el que se dan cita los 12 personajes interpretados por Carles Castillo y Carles Montoliu en *Hoy no estrenamos*, la nueva obra de la compañía L'Om Imprebís dirigida por los maestros Michel López -creador de la Liga de Improvisación Francesa- y Santiago Sánchez, y que cuenta también con el joven músico y actor Víctor Lucas. ¿Cuáles son los motivos por los que estas personas están allí? Hablamos con Castillo sobre la exitosa compañía y sobre el tributo al teatro que realizan con esta disparatada comedia que veremos en el Teatro Alfíl.

Por Ka Penichet

Todos los personajes tienen en común que van a clases de teatro. ¿Nos queréis plantear la posibilidad de hacer teatro como alternativa a la terapia?

La mayoría de los personajes que se apuntan a esa escuela de teatro son personas mayores. Hay un militar, un torero, una enfermera vasca cansada de las urgencias de hospitales después de la pandemia... La dignidad de todos es increíble, la parte íntima de cada uno es la menos divertida, pero a la vez la más humana. Lo bonito es que durante todo el tiempo se van preparando las clases de teatro que Santiago Sánchez, codirector de la obra, hace de director de la escuela y tiene que hacer como un poco de terapia con los personajes porque cada uno es de un padre y una madre. Al final, como trabajo de fin de curso cada uno tiene que interpretar a un personaje de *Hamlet*. Imagínatelos intentando hacer un *Hamlet* (risas). Es muy bonita, tierna, divertida y estoy muy contento de haberla retomado.

¿Qué te parece que una persona se apunte a clases de teatro aficionado?

Para mí, una persona de 50 o 60 años que decide levantarse del sofá y apagar la tele e ir dos días de la semana a clase de teatro, aunque sea solo para hacer gimnasia y

recitar un poema me encanta. Para mí, un pensionista más de teatro es un militar menos viendo la tele.

A la hora de escoger estos personajes ¿qué criterios se usaron?

Al empezar los ensayos, Michel López tenía seguramente una pequeña idea y se preguntó quién se podría apuntar en una escuela de teatro. Hicimos una selección entre más de 40 personajes. De ahí fuimos filtrando qué personajes podrían aportar que fueran muy dispares a la vez, pero con cierta cercanía. Algo muy extremo es que un torero se apunte a una clase de teatro. Contrastan mucho los problemas que solemos tener con la imagen de las personas. Carles Montoliu y yo interpretamos 6 personajes cada uno durante la obra y solo con un objeto la gente identifica qué personaje es, bueno, también lo hacen y por la voz y la manera de hablar.

¿Cómo se levantó la dramaturgia de la pieza?

Nosotros empezamos a trabajar la dramaturgia a partir de las emociones de los personajes. No puedo hablar de qué emociones partían mis compañeros, pero creo que lo bonito es que fueran personajes muy normales pero que nunca pensarías que se fueran

a apuntar a una escuela de teatro. La parte humana de cada uno de ellos es lo más interesante de la obra. Yo creo que nuestros personajes se apuntaron a estas clases de teatro por soledad, para conocer gente y, otros, vete tú a saber.

¿Y cómo se pone en común la propuesta dramática con el trabajo de dirección?

La dramaturgia parte de la improvisación y grabamos todas las sesiones de 4 ó 5 horas diarias con video y audio y luego se transcribe todo y de ahí vamos seleccionando qué entra en el texto. Hay un trabajo de mesa detrás muy grande y muy exhaustivo. Eso es lo que la gente no ve.

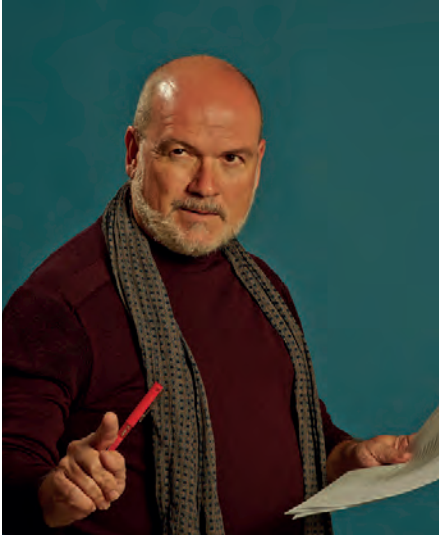
Llevando tantos años haciendo comedia, ¿qué balance haces de este género a lo largo del tiempo?

La comedia que se hacía antes, bajo mi punto de vista, estaba toda escrita por autores y compañías considerables. Era un tipo de comedia desde los típicos bulevares a espectáculos de comedia como podía hacer Lina Morgan o la gran Esperanza Roy a la que quiero muchísimo, Lola Herrera, Terele Pávez,

con la que tuve la suerte de trabajar más de 5 años en gira. Imagínate tener yo a esa mujer enfrente cada día, todas las noches. Era un trabajo ya hecho. En el caso nuestro, esta comedia ha sido escrita y se ha trabajado a partir de improvisaciones para luego confeccionar toda la dramaturgia. Creo que hoy en día hay otras compañías que seguramente hayan escrito sus propios espectáculos en dirección a la comedia a partir de improvisaciones. Yo creo que ha valido la pena. Tiempo para hacer los clásicos siempre hay, pero también tiene que haber tiempo de abrir una ventanita más.

¿Cuál es la receta mágica de L'Om Imprebís para mantenerse en la cresta de la ola?

No hacernos caso (risas). Somos muy amigos a nivel particular. Podemos tener diferencias encima de los escenarios, en los ensayos en todo lo que quieras. Hemos hecho muchos kilómetros, recorrido infinidad de países, pero cuando acabamos nos preguntamos: "¿Dónde cenamos?". Y nos vamos a cenar o a tomar una copa. Y aunque también hay momentos de desconexión los unos de los otros, también hay un punto de unión para juntarnos otra vez. Cada uno somos distintos

y tantos años juntos no es fácil pero tampoco es un esfuerzo. Si ninguno quisiéramos estar aquí, no estaríamos.

¿Cómo se triunfa en teatro viniendo desde la periferia?

Nosotros fuimos una compañía pionera en traer la improvisación profesional a España. No fue una acogida fácil porque empezamos en Valencia, mucha gente dudaba y pensaba que estaba todo preparado. Luego te das cuenta de que cuanto más duda la gente es mejor, porque cuando vienen a verte se dan cuenta de que nada está preparado, y la persona que antes te criticaba y ahora arrastra a todo el mundo. Es la mejor publicidad. Conseguirse ese hueco en España y en Madrid precisamente, ha sido a base de trabajo, trabajo, esfuerzo y somos bastante cabezotas en no bajar la guardia y estar ahí.

Háblanos del trabajo que haces en Improasistencia.

Estoy en el área de oncología con pacientes en fase terminal. También hago quirófano para mantener el estado de ánimo del paciente y que pueda convivir con su enfermedad desde

el lugar más positivo posible. Es un trabajo muy humano. Intento saber escuchar y estar donde tengo que estar. También participo en conferencias de médicos sobre técnicas de comunicación: cómo dar malas noticias, qué hacer cuando no hay nada que hacer...

Definitivamente, y para cerrar la entrevista, ¿animas a la gente a que se apunte a clases de teatro?

Me gustaría animar a cualquier persona de cualquier edad a apuntarse a clases de teatro para que disfruten de una faceta nueva, conozcan nuevas personas. La improvisación ha sido el regalo más grande de mi vida porque me ha hecho viajar por todo el mundo y viajar en mi cabeza. No sé si solo lo hubiera logrado con una mayor sensibilidad, una mayor tolerancia, una mayor locura. Creo que mi nivel intelectual cada día está peor, cosa que de la que me alegro mucho. Eso me hace ser feliz, ser creativo, ser surrealista... luego cada uno, como dicen en el pueblo, entierra a su padre como quiera. Siempre con humor, el humor es fundamental.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

CNTC

2 2 / 2 3

El Clásico es vida

Descubre la nueva temporada de El Clásico
en teatroclasico.mcu.es

CLÀUDIA CEDÓ

“Parece que el cuerpo de la mujer, cuando decides gestar, pasa a ser de la comunidad”

El Centro Dramático Nacional inicia la temporada presentando *Madre de azúcar*, creación de esta dramaturga y directora catalana, de la que ya pudimos ver *Como una perra en un descampado*, que vuelve sobre el tema de la maternidad, esta vez invitándonos a reflexionar sobre cómo trata la sociedad a las personas con diversidad funcional que se plantean tener hijos.

Por José Antonio Alba

¿Cómo es volver a Madrid después del éxito de *Como una perra en un descampado*?

Es una maravilla, para los que hacemos teatro en Barcelona ir a Madrid es la fiesta, y más con esta producción de *Madre de azúcar* con la que hemos hecho tanta familia. Es muy bonito volver a Madrid, te sientes muy querido. Pero también hay nervios por ver cómo se recibe porque son públicos muy diferentes. No sé decir las diferencias, pero se nota algo. A veces pasa que espectáculos que en Barcelona han ido muy bien, en Madrid no, o al revés. Es una incógnita.

En esta ocasión presentas este texto que estrenaste la temporada pasada en el Teatre Nacional de Catalunya.

Es un texto que hemos estado creando durante dos años y medio. Lo he escrito con la ayuda de las voces incorporadas de las actrices y actores con diversidad funcional que participan en el espectáculo. Hablamos mucho e hicimos impros, así se escribió. Hicimos una temporada en el TNC que funcionó súper bien, fue una sorpresa porque llenamos cada día, la gente acababa de pie. Estábamos todos como abrumados por la emoción. Incluso prorrogamos y vendimos todo antes de

arrancar las nuevas funciones. Después vino la gira en la que hemos hecho muchos bolos. Ha sido todo muy emocionante.

En esta producción has contado con el equipo de Escenaris Especials, parte importante dentro de tu desarrollo como creadora.

Es un proyecto que empezamos en el 2006. Empezamos en Banyoles. Yo estudié psicología y comencé a trabajar en dos centros, uno para personas que estaban superando la drogadicción y otro para personas que tienen autismo. Como yo hago teatro desde que tengo 10 años y dirigía a compañías de aquí, pensé en hacer teatro con estas personas que había conocido en los centros. Empezamos con dos grupos y a la larga se han ido añadiendo más. En el equipo están también Anna del Barrio, Berta Camps, Marta Iglesias y más profesores.

¿Desde dónde nace la necesidad de contar la historia de *Madre de azúcar*?

En las clases me di cuenta que siempre salía el tema de la maternidad. En los ejercicios de improvisación siempre había alguna alumna que hacía de mujer embarazada, o que tenía una hija, o hacían de una familia. Comenza-

mos a hablar con ellas si se habían planteado la maternidad y, a partir de ahí, pensamos en qué pasaría si una mujer que tiene diversidad física o discapacidad psíquica, que vive en el piso de una fundación, decide quedarse embarazada y tener un hijo. Entrevistamos a trabajadores del ámbito social y personas que tienen discapacidad y han sido madres o padres, recogimos todos estos testimonios, y el de las propias actrices que participaban en la obra, y escribimos el texto.

Aparentemente parece un tema residual, ¿a quién le va a interesar si no tienes discapacidad? Bueno, pues no es así, porque al final lo concreto es universal. Es una lucha de derechos contra la injusticia como la que pueda vivir cualquier otra persona, puedes empatizar perfectamente. Es el deseo de ser madre y tener dificultades para poder serlo, que también te puedes encontrar con ello sin tener discapacidad.

Como dices, es un tema que va más allá de la propia barrera de la discapacidad. Parece que el hecho de decidir ser madre ya te sitúa en un lugar de cuestionamiento dentro de la sociedad.

Totalmente, estar expuesta a la opinión de

los demás cuando has decidido ser madre es algo que yo misma estoy sufriendo. Parece que el cuerpo de la mujer, cuando ha decidido gestar y vivir un embarazo, pasa a ser de la comunidad y todo el mundo puede opinar sobre asuntos como si tienes que dar el pecho o no. Mientras lo escribía me quedé embarazada y tuve la niña y ahí también están todas mis dudas: ¿Sabré hacerlo bien? ¿Y si cuando lo tenga no tengo el instinto ese que dicen? ¿Y si me arrepiento? Tienes un montón de dudas y la única diferencia es que cuando yo las verbalizaba, mi entorno me decía que lo haría muy bien y cuando lo hace Andrea, la protagonista de la función, hay dudas sobre sus capacidades como madre. Ahí está la tragedia de la obra, su batalla.

Me gustaría que hablaras sobre el título donde has jugado con el tema de la obra, la maternidad, y 'ser de sucre', una expresión muy catalana que en castellano no se conoce.

De hecho, hemos tenido muchas dudas de cómo traducir el título porque no hay una expresión en castellano que diga exactamente esto, o no la hemos encontrado, y decidimos traducirlo tal cual. 'Ser de azúcar' es cuando tú eres pequeño y tu hermana mayor te lleva

a jugar con sus amigas y dice “Cuidado con Clàudia, no le tiréis la pelota muy fuerte porque es de azúcar”. Es un término para proteger a los niños más pequeños o más débiles o lo que fuera. Lo que viene a decir es que, aunque participabas en el juego, si te meten un gol, no cuenta, pero si lo metes tú, tampoco. No pierdes, pero tampoco ganas; así que no cuentas demasiado ahí. Esto en la obra viene a decir que, con las personas con discapacidad, socialmente, el valor de la protección es más importante que el de la libertad.

Es un poco un término de doble filo porque, en principio, despierta ternura por el cuidado, pero a la vez esa sobreprotección te anula como persona.

Sí, es un término envenenado. Yo también he tenido que luchar contra este sentimiento en esta producción porque tiendes a sobreproteger y preocuparte. Tiendes a procurar que no sufran, pero es que no sufrir es no vivir.

En alguna ocasión has dicho que con *Madre de azúcar* huyes de la etiqueta de teatro social que se suele utilizar cuando se trabaja con actores y actrices con diversidad funcional.

Es que es una etiqueta un poco rara. ¿Qué no es social?, ¿qué teatro no es social? Al final el teatro va sobre las relaciones humanas, de por qué tomamos ciertas decisiones.

Has mencionado que antes de dedicarte al teatro trabajaste como psicóloga, ¿de qué manera ha influido en tu manera de trabajar?

Creo que, tanto los psicólogos como los dramaturgos, nos interesamos en el comportamiento humano, en porqué tomamos ciertas decisiones, cómo se llega a ciertos

La dramaturga
y directora
Clàudia Cedó.

lugares, comprender los entresijos de porqué las personas reaccionamos como lo hacemos. Y los directores también son muy psicólogos. Simplemente es tener en cuenta la sensibilidad de la persona que tienes delante, que no es una máquina. Cada actor y actriz tiene una manera diferente de entender esto del teatro y con cada uno de ellos forjas una relación y una manera diferente de enfocar las cosas.

La obra además cuenta con una especie de spin-off: *Els àngels no tenen fills*.

Sí, es verdad. Habla precisamente de esto que decíamos, que a veces vemos a las personas con diversidad funcional, las vemos como ángeles, totalmente asexuados. Es teatro documental verbatim. Toda la dramaturgia está hecha a partir de entrevistas.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

NAVES ESPAÑOL
En Matadero

Septiembre

22
23

La voluntad de creer

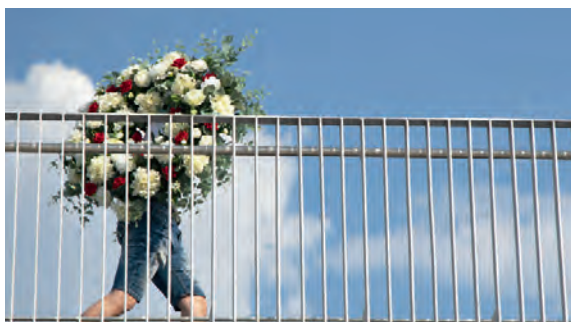
Texto y Dirección **Pablo Messiez**

7 septiembre ~ 23 octubre

..

Naves del Español

Sala Max Aub

La luna en un cazo

Idea y Dirección **Albert Vilà**

y **Eva Vilamitjana**

Texto **Albert Vilà** en colaboración

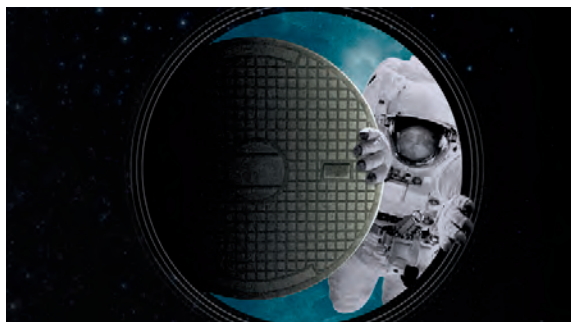
con **Jordi Falguera**

9 ~ 11 septiembre

..

Naves del Español

Sala Fernando Arrabal

Género imposible

Idea original e Interpretación **Sílvia Pérez Cruz**

Dramaturgia y Dirección **Pablo Messiez**

y **Elena Córdoba**

16 ~ 18 septiembre

..

Naves del Español

Sala Fernando Arrabal

Celebración

Dramaturgia **Álvaro Lizarrondo** y **Luis Luque**

Dirección **Luis Luque**

29 septiembre ~ 23 octubre

..

Naves del Español

Sala Fernando Arrabal

COMPAGINANDO TRADICIÓN Y RENOVACIÓN

Este mes el Ballet Nacional de España abre la nueva temporada en los Teatros del Canal con un programa de cinco piezas, tres de ellas estreno absoluto. Además, en los próximos meses la compañía estrenará *El Loco* en diciembre en el Teatro de la Zarzuela y seguirá con las giras de *Invocación* y *La Bella Otero*.

FOTO: Merche Burgos

Imagen de ensayos de *Ritmos*.

Por Redacción

El compás de la temporada 22/23, que el Ballet Nacional de España inaugura el próximo 8 de septiembre en Madrid, lo marcará un paso a dos de tradición y renovación de la danza española. El director, Rubén Olmo, reivindica la necesidad de recuperar los clásicos sin perder de vista las nuevas corrientes mediante la presentación de tres estrenos absolutos y la recuperación de tres obras del repertorio, además de continuar la gira de *La Bella Otero*, obra argumental estrenada en 2021.

UNA PROPUESTA MIXTA EN EL CANAL

El nuevo programa que el BNE presenta este mes en los Teatros del Canal del 8 al 10 de septiembre es una propuesta mixta, que parte de la tradición de la danza española y refleja además la evolución de las propuestas escénicas a través de tres generaciones de creadores. Pondrá sobre el escenario uno de los títulos de clásico español preferidos por los bailarines, *Ritmos*, de Alberto Lorca, con partitura de José Nieto, y la personal interpre-

tación del flamenco que creó Antonio Canales en Grito. La obra de Alberto Lorca, estrenada en 1983, es un espectáculo visual en cinco movimientos dedicado a Encarnación López 'La Argentinita', mientras que en *Grito*, el creador flamenco repasó en 1997 diferentes palos, desde las Seguirillas, a la Soleá, las Alegrías, los Tientos y los Tangos.

Además, el programa se completa con tres solos de estreno absoluto. Cada noche se representará uno de ellos. Están firmados por creadores actuales de diferente personalidad, que han renovado la danza contemporánea, el flamenco y la danza española, haciéndolas permeables a otros estilos.

El día 8 se estrena *Pastorela*, de Antonio Ruz, con música de Manuel Blasco Nebra. Un solo en el que la bailarina Inmaculada Salomón navega, sin prejuicios, entre la escuela bolera, la danza estilizada y la contemporánea, haciendo convivir cadencias y deconstrucciones goyescas con evoluciones de la danza de hoy. Al día siguiente lo hará *Aurora*, una reflexión sobre el yo firmada por Jesús Carmona, con música de Isaac Albéniz, que interpreta Miriam Mendoza. El último día se presentará *Jacaranda*, de Rubén Olmo, un solo creado especialmente para Débora Martínez, inspirado en la simbiosis entre la esencia de la naturaleza y la de la mujer. La música es una composición de Alberto Ginastera.

EL LOCO EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA

Además, a final de este año se estrenará la tercera obra de repertorio que recuperan esta temporada 22/23. *El loco*, de Javier Latorre, podrá verse en el Teatro de la Zarzuela del 8 al 22 de diciembre. Estrenada por primera vez en 2004, es un ballet inspirado en la peripecia artística y existencial del bailaror Félix Fernández 'El loco' y su desgarrar interior tras colaborar con Diaghilev, Massine y los Ballets Russes en el estreno de *El sombrero de tres picos*. Reflexión sobre el artista y sus demonios, un espectáculo de danza sobre la creación de la danza, con dramaturgia de Francisco López y música de Manuel de Falla, Mauricio Sotelo y Juan Manuel Cañizares. Asimismo, continuarán girando por varias ciudades de España y de otros países los programas *Invocación* y el ballet argumental *La Bella Otero*, de Rubén Olmo.

Imagen de
Grito.

Imagen de
Jacaranda.

FESTIVALES

CANAL BAILA 2022

Teatros del Canal. Del 1 de septiembre al 23 de octubre. www.teatros canal.com

14ª edición de este festival que pone en escena los trabajos que las compañías que han estado la pasada temporada de residencia artística en el Centro Coreográfico Canal han realizado. La finalidad de este programa de residencias es apoyar la creación y consolidar el tejido profesional y empresarial de las compañías, facilitando recursos y espacios con unas condiciones excepcionales que permitan a estos artistas investigar, crear, desarrollarse y compartir los procesos creativos.

En esta ocasión, serán diez compañías, nueve españolas y una italiana, las participantes y se podrá disfrutar de hasta 7 estrenos absolutos. Las propuestas, que llegan con el sello de Creación Canal, presentan una interesante variedad de estilos: danza contemporánea, flamenca, danza española, danza teatro y danza física de objetos.

La programación la abre el 1 y 2 de septiembre Manuel Rodríguez con *Manu*, una pieza que se plantea como una indagación en cuestiones identitarias. El término MANU proviene del sánscrito, en la mitología oriental es el nombre que se le da al primer ser humano. El 6 y 7 Lucía Álvarez la Piñona llegará con *Insaciable* (1), un viaje por la intimidad de la bailaora, y el descubrimiento de lo que remueve, conmueve y sacude. El 10 y 11 de septiembre la danza española y el flamenco serán

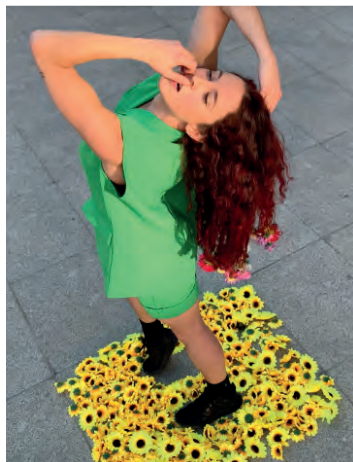
los protagonistas, Daniel Ramos presenta *conTRAcuerpos*. Su cuerpo, semidesnudo, como si se tratara de un lienzo en blanco, irá llenándose de recuerdos, experiencias y contradicciones mediante el baile.

Helena Martín con *Los Narciso* estarán el 15 y 16 con su propuesta de danza-teatro sobre la historia de una familia con sillas vacías, huecos y esquinas. La imperfecta, por su lado, mostrará la relación del folclore español con la acción de bailar en una 'rave' de música electrónica en *Sudar Folklore* los días 20 y 21.

El 24 y 25 podremos disfrutar de *Terrario* (2), de Mercedes Pedroche y Compañía, en donde realiza una mirada microscópica sobre nuestra sociedad, con seis individuos que tejen sus relaciones frente a los otros. Para acabar el mes, veremos a Pau Aran y *La misma diferencia*, una función que explora cómo trascendemos el género y otras identidades limitantes a través de la presencia de la danza. Ya en octubre, llegarán Sofía Nappi con *Ima* (4 y 5), que reflexiona sobre el tiempo de distanciamiento social surgido por la COVID-19; Lucía Vázquez con *Further Thoughts* (18 y 19), con una propuesta multidisciplinar que indaga más allá de la danza en sí misma; y, por último, Mey-Ling Bisogno Physical Theatre los días 22 y 23 con *Ready-Made* (3), una mezcla entre danza y teatro físico de objeto.

FESTIVAL CUERPO ROMO 2022

Teatros del Canal e IMEX. 23, 24 y 25 de septiembre. www.cuerporomo.com

Cuerpo Romo hace alusión al desgaste del cuerpo en contacto con el suelo. La danza en la urbe genera un particular tipo de bailarín que se hace a la dureza del asfalto y se redondea como una piedra. La maleabilidad es una particularidad de la danza contemporánea, necesaria para intervenir espacios e interpelar a los públicos. El festival, iniciativa del coreógrafo y bailarín Elías Aguirre y Mayda Islas, invade en esta séptima edición espacios no convencionales en los Teatros de Canal y en el Instituto Cultural de México IMEX, colaboradores del festival, para mostrar una decena de propuestas de coreógrafos, bailarines, músicos y creadores visuales. Ana F. Melero (foto), Rosana Freda, Laura Aris y Álvaro Esteban, Lorena Nogal, Qabalum, JAM con Ed is Dead y Jorge da Rocha, Carmen Fumero, Richard Mascherin y Pablo Girolami serán algunos de los nombres que participarán.

FESTIVAL
DE CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA

Festival
COSLADA
RADIAL
2ª edición

16 • 17 • 18
SEPT 2022

Toda la información en
www.cosladaradial.es

DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO
DANZA • MÚSICA • TEATRO

Compañías y creadores:

Chevi Muraday, Serrucho, Celeste Miller, Larumbe Danza, Miss Beige, Off Lírico, Juan Torres, Números imaginarios, Dora Arreola, Proyecto Lanza, Juan Ayala, Los Dedae, Dani Llull, Indubio Teatro, Felipe Bel, Circulum, Verónica Garzón, Malditas Lagartijas, Carlos Tuñón, Nelson Valenzuela...

PABLO MESSIEZ

“Me interesa la cuestión de la sugestión”

El director y dramaturgo argentino abre la temporada de Naves del Español haciendo doblote. Por un lado, regresa *Género imposible*, con Silvia Pérez Cruz como protagonista de esta experiencia musical, y por otro estrena *La voluntad de creer*, una nueva creación que cuestiona los límites de la fe y la creencia. Hablamos con él sobre su forma de vivir, crear y entender el teatro.

Por José Antonio Alba

Este año te ha tocado pasar el verano en Madrid, ¿cómo lo llevas?

Los veranos de estreno son muy particulares, de muchísima intensidad. Es como estar y no estar en Madrid. Las obras te toman completamente. Hay algo ahí que me gusta, la ciudad está muy tranquila y uno puede estar realmente atento a la obra. Ya me pasó con *Las canciones*, que también la estrenamos abriendo temporada ¡A mí me encanta! Me gusta más que estar de vacaciones.

¿En qué estado creativo y artístico se encuentra Pablo Messiez en estos momentos?

En estos momentos estoy muy feliz, me siento muy afortunado. Siento que tengo que agradecer a la vida el poder hacer lo que quiero. Estoy haciendo el camino que me apetecía hacer y tengo la suerte de poder seguir sosteniéndolo. A mí me gusta mucho dar clases y eso hace que no me tenga que estar preocupando de hacer trabajos alimenticios porque cubro mis necesidades básicas con las clases y luego hago las obras. La verdad es que es una situación ideal. No se me ocurre mejor vida que la de poder dedicarte a lo que te gusta y poder hacer las cosas que te apetecen hacer.

¿De qué manera ha evolucionado o se ha transformado tu forma de crear?

El paso del tiempo me ha dado mayor

claridad acerca del teatro que me apetece hacer, que me interesa hacer, y eso es lo que intento sostener con cada obra. De alguna manera cada obra nueva es una declaración de lo que uno quiere que sea el teatro. Por ejemplo, en *La voluntad de creer* hay una resurrección y pide espacio para que pasen cosas que no pasan en la vida. Pide para el teatro un espacio que no tenga que ver con el telediarario ni con ninguna cuestión de lo cotidiano, sino que nos pueda interpelar con una voluntad de algo más grande, de algo que no sea aquello a lo que estamos acostumbrados, no porque ese otro teatro esté mal, ¿eh?, sino que a mí no me interesa. La verdad que estoy muy contento de intentar ver con esta obra hasta dónde podemos creer y hasta dónde podemos dejar al teatro ese espacio para lo desconocido.

¿De qué lugar y cómo emana la necesidad para comenzar a crear *La voluntad de creer*?

Cuando estábamos haciendo *Las canciones* me entraron ganas de trabajar sobre la cuestión de la fe, de la creencia, hasta dónde podría uno creer. Viendo lo que pasaba con el público con Nina Simone, me interesó la cuestión de la sugestión, de cómo se podía generar una situación de transformar el cuerpo, y eso puede pasar con la fe. Me acordé de una película que vi de adolescente que es *Ordet*

de Dreyer, que está basada en *La palabra*, una obra de teatro de un autor que se llama Kaj Munk. En esa película había una escena de resurrección mítica que cuando la vi quedé totalmente impactado y conmovido por todo lo que pasaba ahí, y creyéndomelo todo. Pensé en cómo este hombre consigue que yo me crea esto. Entrar en la sugestión de la ficción a modo tal de terminar totalmente rendido ante la verdad de una ficción.

La voluntad de creer, ¿cómo aparece el título?

El título sale de los juicios a Juana de Arco que están citados por Bresson, la verdad que esa frase de Juana de Arco: “tuve la voluntad de creer”, me parece muy bonita. Esa cosa de pensar en lo opuesto entre voluntad y fe no es muy productiva, como no lo es en pensar como opuestos realidad y ficción. Para creer hace falta voluntad y en la ficción hay realidad, y que en la realidad todo lo que hay son palabras. De alguna manera hacer teatro es recordar el poder de la palabra. Recordar todo lo que una palabra puede hacernos, en términos de realidad y de vida.

Dices que la obra tiene que ver con “cuestiones del teatro sobre el presente”, ¿de qué manera lo estás tratando?

Poniendo en valor las cosas que pasan ahí, no tanto la idea de la repetición. Si uno lo piensa, el presente del teatro es el público ¡son más que los que hay en el escenario! (risas). El presente y la cuestión de la presencia, el encuentro en presente es fundamental, es imprescindible para que haya teatro. A veces ponemos más en valor la repetición, esta idea de la representación, lo que ya está resuelto y sofocamos la posibilidad de que lata en presente aquello que, por supuesto, lo estás poniendo en presente para que un grupo enorme de gente le esté dando sentido. La idea es intentar poner todo el tiempo en valor esa cualidad de presente de la actuación.

Imagino que para poder lograr esto, es importante un equipo con el que ya has trabajado y establecido un vínculo y por eso vuelves a repetir con parte del elenco de *Los brillantes empeños*, *Todo el tiempo del mundo* y *Las canciones*.

Yo no podría trabajar en las condiciones en las que trabajamos si no hubiera contado con el equipo que somos, es nuestro octavo año juntos y juntas. Esto es fundamental para el entendimiento, para ir generando un lenguaje común, ya son muchos años. Decimos que esta es como una obra de madurez. Decimos que *Las canciones* era una obra como de salida de la adolescencia, era muy festiva, y esta es una obra que nos puso en crisis en muchos sentidos, que también tiene que ver

con una relación larga, está siendo para todos de un aprendizaje enorme.

De alguna manera el título es como un envoltorio que resume y describe no solo el espectáculo sino toda la filosofía que lo rodea.

Sí, creo que es fundamental. Como dice uno de los personajes: "Vamos a creer en lo imposible, si no, ¿para qué todo?".

Hablemos del regreso de *Género imposible*. Siempre has jugado mucho con las músicas, con las canciones, te inspiran desde talleres hasta puestas en escena como este espectáculo protagonizado por Silvia Pérez Cruz, ¿qué ha significado para ti esta propuesta?

Género imposible fue una bestialidad, pero es que Silvia es muy bestia, es un animal. No puedo creer que sea tan joven, tiene como una sabiduría transcendental. Para mí ha sido súper inspirador trabajar con ella, y con Elena Córdoba, que además está haciendo una labor increíble con los cuerpos en *La voluntad*

de creer. Lo que rescato sobre todo de ese proceso es la osadía y la falta de prejuicio y escuchar en presente que iba necesitando el material y ponerse en relación con todos nosotros e ir viendo qué es lo que hacía realmente falta para la obra, sin pensar en resultados o en agradar o desagradar, sino estar focalizado en la relación con el material. La entrega de Silvia es tan total, tan plena, que no hay lugar para la opinión, para el juicio a la hora de trabajar, es entregarle la vida a ese instante en el que está ella entregándose a la canción. Siempre que me preguntaban por un artista que me gustara, decía Silvia Pérez Cruz, incluso antes de conocerla porque me parece que escénicamente es bestial, me parece que podemos aprender mucho de ver cómo gestiona todo lo que va pasando en escena. Y la verdad que el resultado a mí me encanta, me gusta muchísimo. Al principio daba vértigo por lo de trabajar sin plan, pero el resultado es muy bello. Es un espectáculo muy raro, y ahí es donde radica su belleza. En su singularidad.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

LA VOLUNTAD DE CREER. Naves del Español. Hasta el 23 de octubre.

GÉNERO IMPOSIBLE. Naves del Español. Del 16 al 18 de septiembre.

A VUELTAS CON LORCA

Carmelo Gómez | Emi Ekai

22 SEP – 23 OCT

FINLANDIA

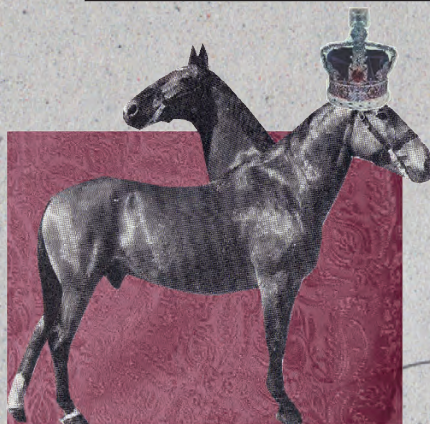
Pascal Rambert | Israel Elejalde
| Irene Escolar

29 SEP – 9 OCT

HISTORIA DE UN JABALÍ

Gabriel Calderón | Joan Carreras

¿SE PUEDE EJERCER EL PODER DE OTRA MANERA?

El personaje del rey Lear de Shakespeare se convierte en la nueva producción del Teatro Español en *Queen Lear* gracias a un texto firmado por Juan Carlos Rubio que dirigirá Natalia Menéndez. Mona Martínez ejercerá de monarca y Sara Rivero, Amaia Sagasti, Marta Guerras serán las tres hijas con las que recreará esta historia de poder y violentas luchas familiares.

Por David Hinarejos

A pesar de la ardua labor de muchísimas historiadoras, escritoras, restauradoras, antropólogas... y algunos hombres, a la hora de recuperar la silenciada aportación artística y cultural de las mujeres a lo largo de los siglos, la historia 'oficial' nos ha despojado de la oportunidad de, entre otras cosas, descubrir personajes, temáticas e historias tratadas desde otro lugar que no fuera la falocracia dominante. Por eso, y a pesar -hay que insistir en ello- de que siguen existiendo multitud de textos por dar a conocer firmados por mujeres, es muy interesante poder reimaginar las grandes historias, los clásicos imperecederos, protagonizados y pensados desde la experiencia femenina. En este caso, la idea nace de una sugerente propuesta de Juan Carlos Rubio (*En tierra Extraña*) a Natalia Menéndez, directora del Teatro Español, para poner en pie una versión del clásico de Shakespeare *La tragedia del Rey Lear*. El texto escrito por Rubio, con la colaboración de Menéndez -que también se encarga de dirigir la obra-, se sustenta en presentarnos a una reina Lear, que aquí adquiere las facciones de esa enorme actriz que es Mona Martínez. Un cambio nuclear que afectará al desarrollo de toda la obra.

UNA HISTORIA DE PODER

Los mimbres de la trama no cambian mucho: Goneril, Regan y Cordelia, hijas de la reina Lear, reciben la inesperada noticia de que su madre ha decidido repartir el reino entre ellas. Solo tendrán que responder a una perversa pregunta: ¿Quién de vosotras me ama más? Cordelia se niega a participar en

Juan Carlos Rubio, Mona Martínez y Natalia Menéndez.

el juego de halagos y mentiras lo que desencadena la furia de Lear que, abandonando a la caridad del rey de Francia a su hija menor, reparte su herencia entre las otras dos a condición de ser acogida por ellas, junto a sus cien caballeros, por turnos mensuales. Este nuevo equilibrio de fuerzas desvelará la verdadera naturaleza de cada una y obligará

a Lear a volver a darse cuenta de su error al alejar a Cordelia. Cambios de alianzas, violencia, disputas familiares, amor y odio... como buen clásico los ingredientes son muchos y muy sabrosos.

La pregunta a partir de ahí es: ¿cuánto afecta al desarrollo de la historia que el poder sea ejercido por las mujeres en vez de por los hombres? En palabras de Menéndez: "Fuimos imaginando los diferentes porqués, los que nos convocan hoy a tratar el tema de la crueldad humana reflejada en todas las variantes del poder. Pero, sobre todo, nuestro empeño está en proponer otra manera amable y concreta de ejercer el poder y sus variedades. El teatro sirve para poner un espejo delante y que nos sirva como reflexión, como posibilidad de transformación o como ventana de

libertad, aunque solo sea para poder gritar al perverso cotidiano".

En cuanto a la propuesta escénica, la directora expresa su interés por crear "un espacio movido, dolido, y con cierta idea de óxido. Sugerir una naturaleza recreada, mientras se canta a pleno pulmón para intentar buscar la alegría con alcohol y pastillas para dormir. Sadomasoquismo, ceguera ante el amor... todo rueda, hasta que se para y se vacía, en un espacio sonoro de profunda tragedia". Junto a Mona Martínez veremos encima del escenario a Beatriz Argüello, Sara Rivero, Amaia Sagasti, Marta Guerras, Lander Otaola y Alberto Jo Lee. Hay que destacar que el movimiento escénico corre a cargo de la coreógrafa Mey Ling Bisogno y el diseño de vestuario de Alberto Valcárcel.

IRENE ESCOLAR

“Es una función que va a generar muchísima controversia”

La actriz e Israel Elejalde protagonizan *Finlandia*, la primera obra de Pascal Rambert en castellano. Ambos repiten con el director y dramaturgo francés tras *Hermanas* y *La clausura del amor*, respectivamente, para meterse en la piel de una pareja que disputa la custodia de su hija. En una fría habitación de hotel de Helsinki asistiremos a una virulenta batalla que hará aflorar lo peor de cada uno, fiel reflejo, a su vez, de ciertos valores anclados en nuestra sociedad.

Por David Hinarejos

Pascal comenta que escribió expresamente esta obra para ti y para Israel. Supongo que es un lujo siempre, pero más viniendo de quien viene.

A Pascal le gusta mucho trabajar y escribir teniendo en la cabeza dos cuerpos. Y dos corazones, creo... Yo creo que él tenía pendiente hacer algo con la compañía Kamikaze después de que tuviera que cerrar el teatro y, además, quería volver a España porque le gustó mucho trabajar aquí y crear una obra en nuestro país. Es la primera vez que escribe una obra original en castellano y la estrena mundialmente en España.

Al leer el texto me ha llamado la atención que no tiene puntuación en vuestras intervenciones y solo unas pocas acotaciones.

Es genial que hayas podido verlo porque así, tal cual, es como nosotros lo tenemos. Los textos de Pascal tienen una gran complejidad a la hora de trabajarlos, él escribe así, escribe sin puntos ni comas, porque no quiere condicionarte, entonces hay miles de posibilidades. Si tú ves una pregunta, una exclamación, un punto o un punto y coma, eso son indicaciones del autor que te está dando. Él, por el contrario, te da la libertad absoluta para que tú decidas cuál es la intención, qué pensamiento es, qué quieres hacer con eso y cómo

vas a lanzarlo. Deposita mucha confianza en los actores, pero también el trabajo es mucho más complejo.

Es que, además, cada intervención vuestra es extensa y de una intensidad brutal.

Sí, son como flujos de pensamiento, bocanadas... Es como soltar todo lo que el personaje guarda dentro de una vez, muy visceral. Pascal se sienta a escribir y va saliéndole el texto de golpe, como cuando alguien que pinta un cuadro, a mí me parece prodigioso. Cuando lo subes al escenario tú también tienes que estar al filo de ti mismo, llegar a un punto en el que tu cabeza deja de pensar y de casi cero control para dejar salir las palabras como si hubieran estado mucho tiempo esperando dentro de ti y explotaran en ese momento. Es fabuloso cuando entras en ese estado, a mí no me había pasado nunca.

Lo que me parece increíble es que puedas llegar a ese estado y mantener el texto.

Es muy duro. Es de las cosas más titánicas, junto con *Hermanas*, que yo he tenido que hacer nunca. La verdad es que llevo cinco meses. Empecé a memorizar este texto en marzo y lo llevo pasando todos los días desde marzo, tienes que hacer ese trabajo previo muy bien porque si no tienes el texto

muy interiorizado es muy fácil que se te vaya. Este tipo de función requiere que te lances, perderte un poco y arriesgarte cada día.

España está muy presente en el texto, aunque la acción se sitúa en un hotel de Finlandia. Las costumbres, ciertas cuestiones de actualidad y, sobre todo, ciertos comportamientos que tenemos. Está claro que Pascal nos tiene muy calados.

Hay mucha referencia a cómo somos los españoles en nuestras formas y maneras de vivir o de relacionarnos. Pascal es un gran observador. Cuando hicimos *Hermanas* yo le pregunté si él tenía hermanos o hermanas y me dijo que no. Yo no podía entender cómo alguien era capaz de comprender tan bien este tipo de relación sin haberla vivido. Cuando nos pasó el texto nos dijo que todo lo que sintiéramos como un cliché se lo dijéramos para cambiarlo. Lo pensamos mucho, pero no vimos nada que no nos pareciera real.

¿Vosotros conocéis la verdad de todas las acusaciones que se vierten? Porque para el espectador va a ser complicado saber lo que es cierto y lo que no.

Pascal jamás te dice nada que tenga que ver con la psicología del personaje, te va a decir que lo que tú decidas será la verdad del personaje. El hecho de que no sepas muy bien de qué parte ponerte me parece genial, porque en la vida siempre hay dos versiones. En una discusión de pareja, siempre hay dos versiones de la misma realidad.

Es muy inquietante quedarte con la duda. Claro, claro. ¿La cuestión es que lo impor-

tante es cómo lo han vivido cada uno y hasta dónde han podido aguantar o no? En el caso de ella, ahora ha llegado a un punto donde ha tomado muchísima conciencia de una nueva situación. Ella ya no quiere aceptar cierto tipo de cosas porque ha descubierto que hay otras posibilidades de amarse, de respetarse, de entender la vida, de entender la realidad. También es cierto que hay hechos que los dos discuten que sí podemos dar por sentado que han pasado y otros sucesos que viendo, por ejemplo, la actitud de él, los ves claros.

Lo que está claro es que ella quiere acabar la relación y él no está dispuesto dejarlo

tan fácilmente, por eso recorre 4000 km. con la excusa de querer llevarse a su hija.

Eso es de lo que te hablo, de que hay ciertos hechos. Él no está respetando que ella ha decidido irse a trabajar fuera y que no quiere cogerle el teléfono. Él necesita que las cosas se hagan como él quiere.

Es uno de los grandes temas de la obra, esas maneras de las viejas masculinidades, ¿no?

Sí, más exactamente la confrontación entre lo masculino y lo femenino o entre las viejas masculinidades y los caminos que se han abierto para las mujeres gracias a las nuevas corrientes feministas. También creo que habla del dolor, del fracaso amoroso y cómo duele aceptar que el amor se ha acabado. En todo caso, una de las cosas que más me gustan de los personajes es que están llenos de contradicciones y eso es porque se habla profundamente de la esencia del ser humano. Es una función que va a generar muchísima controversia y mucha polémica también, y a mí eso me fascina, me encanta que sea así.

También se tocan muchos otros temas durante sus discusiones: política, los

extremismos de izquierda y de derechas, la profesión de actriz, las frustraciones vitales, la crianza, etc.

Sí, sí, toca muchos palos. Hay mucha gente que va a salir muy revuelta, pero creo que eso está bien, hacer vibrar un poco al público.

Vamos a ver sobre el escenario una auténtica batalla que en muchos momentos alcanza un nivel de violencia bastante alto.

Hay mucha violencia y mucha tensión. La que ejerce ella es más física y la de él, para mí, es casi peor porque es una violencia menos evidente, una violencia pasiva pero constante que muchas veces no te das ni cuenta de que estás siendo víctima de ella.

Y, a pesar de todo, y ya que mencionabas las contradicciones de los personajes, en ciertos momentos no parece quedar del todo claro que se vayan a separar.

Él tendría que aceptar que las cosas están cambiando y que él también tiene que cambiar si quiere continuar con ella. En cuanto a ella, a priori, se ha acabado, aunque cuando ha habido amor siempre uno tiene muchas dudas.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

temporada alta →

Girona, del 7 de octubre
al 12 de diciembre

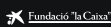
Romeo Castellucci
Krystian Lupa
Christiane Jatahy
Oskaras Koršunovas
Angélica Liddell
Declan Donnellan - Cheeck by
Jowl - CN Teatro Clásico
Pippo Delbono
Ute Lemper - Gio Symphonia
La Veronal - Marcos Morau
Mario Gas
Julio Manrique
Guillem Clua
El Conde de Torrefiel
Juan Diego Botto
Juana Dolores
Sergi Belbel
Eva Yerbabuena - Juan Kruz Díaz
de Garaio Esnaola
Alfredo Sanzol - T de Teatre
Sol Picó - Charlotta Öfverholm -
Natsuki
Stefan Kaegi - Rimini Protokoll
Cristiana Morganti
Mariano Pensotti
Piel de Lava
Cirque Ici - Johann Le Guillerm
Fito & Fitipaldis
Rocio Molina - Yeraí Cortés

Cerca de 100 propuestas de teatro, danza,
cine y música

Toda la programación en www.temporada-alta.com

Un festival de **Bitò** con el apoyo de:

EN PALABRAS DE... JOSE TRONCOSO

La adolescencia invisible

El creador de la nueva producción de La Estampida -*Las princesas del Pacífico, Lo nunca visto*- que abre la temporada de la sala Margarita Xirgu, nos habla en primera persona sobre esta historia de adolescencia con la que seguro vamos a identificarnos -¡nadie nos hemos librado de pasar por ahí!-. Preparen su mejor sonrisa con regustito amargo.

LA NORIA INVISIBLE. Teatro Español. Del 8 de septiembre al 9 de octubre.

Solo volvería a tener quince años porque entonces estábamos todos. Y todos estábamos bien y la enfermedad no era una posibilidad cuando todos éramos eternos, claro está. Todos éramos eternos, todos: Mis padres, mis abuelos, mis hermanas, mis tías... Y por supuesto, yo. Yo, el que más, yo era directamente inmortal. No siento nostalgia alguna por la adolescencia. No siento nostalgia por lo que no me hizo feliz, no elijo lo malo. Quizá por eso me lanzo a escribir sobre ella en busca de la fricción auténtica que, con un poco de suerte, encienda el teatro.

Haciendo un curso junto a Belén Ponce de León, mi querida, libre y especialísima compañera, ella presentó un ejercicio en el que, vestida de gitana, regalaba libros, bailaba y se desnudaba a su manera en un 'clownesco' acto de rebeldía y autenticidad. A la salida de clase comenzamos a hablar y *La noria invisible* empezó a dar sus primeras vueltas en nuestra cabeza. ¿Por qué?

Siempre he pensado que las cosas más importantes se presentan ante nosotros de la forma más inesperada. Y así aparecieron Juana y Raquel, dos adolescentes que invocadas a su pesar, tendrían la misión, a partir de ese mismo instante, de representarnos en una de las etapas más complicadas de nuestras vidas. Al menos de las nuestras.

Y poco a poco decidí los tropiezos que padecerían en su historia y esos tropiezos fueron conformando irremediamente su

personalidad. Esto es así, nos conviene que a nuestros personajes les vaya lo peor posible, de esta manera el público las seguirá para descubrir cómo consiguen salir de la situación en la que se encuentran, no hay sadismo alguno, nadie las querrá nunca tanto como nosotros, esto es así. De esta manera Juana será la paria del colegio y Raquel, la expulsada, no encontrará en este nuevo lugar más compañía que la de Juana.

Con quince años todo se magnifica, también los mecanismos de escape de una realidad ingrata. Así, Juana, decide inventar una realidad paralela en la que ella y su amiga sellarán su amistad eterna con sangre y saliva. Para Juana la vida es un videoclip.

Ahora sólo queda la llegada del público, de ustedes, que también tienen asignado un papel en esta historia: No dejar de miraras y reiros de ellas o no.

Deseo y después busco

SAFO. Teatros del Canal. Del 29 de septiembre al 9 de octubre.

El éxito y las buenas sensaciones que ha generado este espectáculo en la pasada edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida ya son suficiente atractivo como para entregarse al deleite musical y estético que es este homenaje a Safo creado por Christina Rosenvinge, responsable de la música del espectáculo, además de darle vida en escena, María Folguera, con una dramaturgia inspirada en los versos de la poetisa de Lesbos, y Marta Pazos que con su plástica lisérgica logra envolver el teatro romano de Mérida e introducirlo, literalmente, en los Teatros del Canal e invocar a las musas a través de los cuerpos de Natalia Huarte, María Pizarro, Lucía Bocanegra, Xerach Peñate, Lucía Rey, Irene Novoa y Juliane Heinemann, para acompañar a Safo en este viaje poético-musical que reivindica su figura.

El rosa lo envuelve todo, dotando de carnalidad cuanto abarca nuestros ojos, ofreciendo todo un imaginario basado en el erotismo, el deseo y el amor, entre lo terrenal y lo divino, “poniendo la atención en la experiencia femenina”,

como apunta Folguera, excusa perfecta para volver a reivindicar -nunca es suficiente- a “una estirpe de creadoras que ha sido silenciada”. Dice Rosenvinge de Safo que fue la primera cantautora de la historia, de ahí que este espectáculo tenga un componente musical tan potente, “la conocemos por los libros, pero ella es anterior a la poesía escrita, actuaba frente a grandes audiencias. Queremos devolverle la música a su poesía”.

Que la gran mayoría de sus versos se hayan perdido con el paso del tiempo, no ha hecho más que estimular con mayor determinación la imaginación de sus creadoras. “La ausencia es presencia, la importancia de la figura de Safo también está en lo que no nos ha llegado”, señala Pazos, que define a la poetisa como “una figura velada que se revela” y que, a pesar de los siglos, entronca perfectamente con la actualidad.

Una mujer enigmática que se ha convertido en todo un icono femenino, revolucionario, poético y sexual. ¿Será que estamos ante la primera reina del pop?

La necesidad de amar

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA. Teatro Bellas Artes. Hasta el 16 de octubre.

Eusebio Poncela es sin duda alguien a quien el manido término de 'animal escénico' le va que ni pintado. Camaleónico, felino, enigmático... un torbellino de contradictorias emociones me invaden cada vez que le veo trabajar. No sé si dejarme mecer por sus hipnóticos ojos azules o huir despavorido ante el profundo abismo que hay detrás de ellos.

Ahora, el actor madrileño (no sé si suficientemente ponderado por la profesión o simplemente con el reconocimiento que él quiere tener) se suma a este proyecto con unos compañeros de viaje a los que ya conoce bien, y es que coincidió con Carlota Ferrer (directora) e Igor Yebra (compañero de reparto) en *Esto no es la casa de Bernarda Alba*.

Repitiendo los mismos roles, darán vida en el Teatro Bellas Artes a este texto de Manuel Puig que fue escrito hace más de 45 años y que, sin embargo, se despliega con toda la vigencia hoy día señalando unos tiempos que parecen caminar hacia atrás.

El beso de la mujer araña es una historia que habla de la pasión, aquella que nos provoca el deseo y la que nos mueve a la hora de luchar por nuestros ideales. Punto en el que confluyen las vidas de Molina y Vicente, los protagonistas de la historia. Ellos son dos presos que comparten celda por diferentes motivos: uno por motivos políticos y otro sexuales y en el que, a través de la narración y el intercambio de emociones, asistimos a un trasvase de sentimientos que exploran la sexualidad y el concepto de masculinidad. Pero que, sobre todo, habla de la libertad que otorga el permitirse amar.

Será interesante comprobar cómo Carlota Ferrer logra manejar y conjugar energías tan diferentes como son la contundencia rebelde

del torrente que emana Poncela y la delicada precisión en escena de Yebra, que juegan precisamente a entregar sus opuestos sobre el escenario, ¡o no! Porque precisamente de lo que se trata es de mostrar cuán frágiles son los estereotipos y comprobar cómo se hacen añicos con la voluntad de la pasión y el amor, seas del género que seas y tengas la orientación que tengas. Lo importante es sentir la libertad -la de verdad, no la del slogan panfletario- para permitirte, a ti mismo, sentir con honestidad y aprender a entregarte sin prejuicios. No siempre somos capaces.

Metateatro clásico

EL PERRO DEL HORTELANO. Teatros del Canal. Del 7 al 18 de septiembre.

¿Otra vez *El perro del hortelano*? ¡Otra vez, sí! Pero esta vez desde la mirada de Paco Mir (Tricicle), que ha querido añadir a la clásica comedia de enredo de Lope de Vega una segunda trama con la que rendir homenaje a las compañías en gira. Un rizar el rizo satírico que, según nos explican, sirve como apoyo para explicar con mayor claridad y sencillez la historia de Diana y Teodoro. En el escenario, dos técnicos de una compañía teatral, interpretados por Moncho Sánchez-Diezma y Manuel Monteagudo, se encuentran con que el reparto de *El perro del hortelano* se ha equivocado y va camino de Lugo a representar *Divinas palabras*; así que, con ayuda de dos actrices locales, Paqui Montoya y Amparo Marín, no tienen más remedio que aplicar eso de que “el espectáculo debe continuar”. ¿Lograrán los cuatro, echándole imaginación y utilizando lo que encuentren a mano a modo de escenografía, sacar adelante el bolo?

El amor indefinido

EL BAR PRODIGIOSO. Teatro Quique San Francisco. Hasta el 24 de septiembre.

No sabemos si es cierto eso de que el tiempo lo cura todo, pero que lo modifica, eso seguro. Ya sea en las relaciones de pareja, en la amistad o en el trabajo. Y sobre esto es sobre lo que habla este “este juego pervertido y luminoso” firmado por el novelista, dramaturgo y guionista Roberto Santiago.

Una propuesta que la compañía califica como una comedia-poética en la que Antonio Romero, María Zabala, Ana Lucas y Manu Hernández se ponen a las órdenes de Alejandro Arestegui, para contarnos las vidas cruzadas de estos cuatro personajes que se encuentran en un particular bar en medio de un parque, sin ser conscientes del giro que van a dar sus vidas en el transcurso de esta función en la que se van a pronunciar exactamente doce mil trescientas veintitrés palabras. Dicen que no es el dato más importante, pero que conviene no olvidarlo... por algo será.

Ennoblecere el legado

CELEBRACIÓN. Naves del Español. Del 29 de septiembre al 23 de octubre.

FOTO: Coral Ortiz

“La vejez no puede ser el tiempo del olvido y el abandono y sí debe ser el tiempo del respeto y de la oportunidad”, esta declaración del director Luis Luque es la clave para entender la esencia de un proyecto como *La Senior* con el que el Teatro Español da espacio y voz a nuestros artistas mayores. El resultado es esta *Celebración* que ahora podemos ver en escena donde actores y actrices de la talla de Ana Marzosa, Guillermo Montesinos, Amparo Pamplona, Paco Racionero, Juan Ribó y María Luisa San José se reúnen para hablarnos de sus trayectorias, rememorando instantes de la historia de nuestro teatro, cine y televisión a través de sus vivencias.

“Desde siempre nuestros cómicos han trabajado en los teatros con pasión, sin desaliento, y muchas veces, bajo unas condiciones que ahora serían imposibles de asumir -dice Luis Luque sobre la propuesta-. Creemos que el patrimonio cultural que encierra cada una y

cada uno de ellos es un capital que el público de Madrid debe y tiene que seguir disfrutando”. Para ello se ha creado este espectáculo de teatro documental cuya dramaturgia, a cargo de Álvaro Lizarrondo, ha sido construida a partir del código del teatro verbatim, aprovechando la esencia y la frescura de cuanto tienen que contar sus protagonistas. “Hemos pretendido hacerles un homenaje, regalarles una fiesta escénica en la que ellos sean los protagonistas de sus propias vivencias y opiniones -cuenta el dramaturgo-. Ahora ya tienen un espacio, luces y público para que desde el escenario, el lugar desde el que tantas veces nos han hecho reír, llorar, ilusionarnos, soñar y volar, nos sigan deleitando con su arte”.

Y es que, no solo es importante encontrar las voces que nos representen en el futuro, también lo es respetar la memoria y aprender a honrar a quienes han luchado por construir el camino por el que transitamos en el presente.

La verdad está sobrevalorada

PUNTO Y COMA. Teatro Lara. A partir del 3 de septiembre.

El equipo de Montgomery Entertainment, con Juanma Pina a la cabeza, vuelve a la carga con una propuesta entre lo sarcástico, lo mamarracho y lo surrealista que tan bien les ha funcionado desde que comenzaron representando en una peluquería de barrio su ópera prima: *Lavar, marcar y enterrar*.

En esta ocasión nos proponen una crítica en forma de dramedia sobre la industria del espectáculo a través de dos personajes interpretados por Carmen Navarro y Amparo Vega-León. Una dramaturgia de éxito en horas bajas y su mejor amiga se plantean si es mejor desmentir un bulo que podría relanzar su carrera o entregarse a la mentira y volver a saborear las mieles del éxito. Enfermeras rusas, malabaristas vengativas, jirafas mudas, clítoris que hablan y comas irreversibles son los ingredientes con los que la compañía sazona esta nueva producción.

Ni pizca de gracia

DESGRACIADOS. Teatros Luchana. A partir del 9 de septiembre.

Esta obra escrita por Tirso Calero y dirigida por Dolores Garayalde es una mordaz crítica a la obsesiva y consumista sociedad actual.

En un mundo dominado por las redes sociales, los medios de comunicación y la obsesión por gustar a los demás, la figura de los influencers ha alcanzado una dimensión increíble. Para ser influencer, o alguien realmente querido y seguido por el público, hay que caer bien y generar interés. Pero, ¿cómo se consigue eso? ¿Por qué una persona cae bien y otra no? ¿Por qué hay personas con estrella y otras que nacen, directamente, estrellados? ¿Es lo mismo ser gracioso que caer en gracia?

Eloi Yebra, Ainhoa Tato y Mario Alberto Díez (en octubre, Fernando Ramallo, Cristina Soria y Mario Alberto Díez) darán vida a los tres personajes de la obra, un famoso influencer, su representante y un joven que sueña con hacerse famoso a toda costa. ¿Quién de los tres se estrellará al final?

Necesaria rebeldía

ADICTOS. Teatro Reina Victoria. Desde el 1 de septiembre.

Lola Herrera debería ser una debilidad para cualquier persona que disfrute de las Artes Escénicas. No se puede empezar a escribir nada en lo que ella esté involucrada sin comenzar alabando su presencia sobre el escenario, sin que su nombre sea sobre el que gire todo, porque se lo merece, es una de nuestras grandes actrices y llegados a este punto ya es inmortal. Sin exagerar. Lleva cautivando a los espectadores a lo largo de su extensa y brillante carrera y a buen seguro que volverá a hacerlo en esta propuesta que se presenta sumamente interesante. Porque estamos ante un proyecto original, que aborda temas que no se suelen ver en teatro, que está construido y llevado a cabo por gente de teatro y porque resultará muy interesante ver cómo aborda esta propuesta la gran Herrera, encarnando un papel quizá algo alejado de lo que estamos acostumbrados a ver de ella. Pero es que además no estará sola, la acompañan sobre el escenario otras dos grandes actrices como Lola Baldrich y Ana Labordeta (dirigidas por Magüi Mira), que aún aporta más enjundia al proyecto.

Adictos es un texto creado a veinte dedos por

Juanma Gómez (impulsor, entre otras cosas, de la sala Arte&Desmayo) y por Daniel Dicenta Herrera (hijo de Lola Herrera). Ambos han construido un thriller distópico que aborda muchos de los problemas a los que nos estamos enfrentando en la actualidad como individuos y como sociedad: el uso perverso de la tecnología y los avances científicos, la desinformación, la manipulación mediática, la alienación del ser humano, una democracia sin ética ni valores... Y serán tres mujeres, una científica de extraordinaria inteligencia, una psiquiatra y una periodista, las que nos irán llevando por este entramado de sombras, locura, desvelos, convicciones morales, honestidad... en el que quizá aparezca algo de luz al final del todo. Los autores reivindican a través de este texto la capacidad de reacción del ser humano. El punto de rebeldía que siempre es necesario para que las cosas evolucionen hacia una meta mejor, hacia construir una sociedad crítica, constructiva, empática, libre y sana que sepa aprovechar los recursos de los que dispone sin arrasar todo a su paso como venimos haciendo. **Por Sergio Díaz**

ORPHÉE. Teatros del Canal. Del 21 al 25 de septiembre.

La muerte del ser amado y los diferentes estadios por los que se transita vertebran esta ópera de cámara en dos actos compuesta por Phillip Glass, un viaje al inframundo inspirado en la película homónima de Jean Cocteau, que a su vez bebió del mito de Orfeo para su creación.

La pérdida de sus parejas inspiraron a ambos artistas para adentrarse en este clásico que lanza a su protagonista en un viaje de ida y vuelta a los infiernos en pos del amor.

Sin duda, uno de los platos fuertes, en coproducción con el Teatro Real, dentro de la programación que los Teatros del Canal nos ofrece esta temporada.

LAPONIA. Teatro Maravillas. A partir del 9 de septiembre.

La existencia, o no, de Papá Noel es el punto de partida de esta comedia, escrita a cuatro manos por Cristina Clemente y Marc Angelet, donde dos familias, interpretadas por Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fàbregas, bajo la dirección de Tamzin Townsend, discuten sobre el valor que tienen la verdad y la mentira, la educación de los hijos y la importancia de mantener la ilusión, las tradiciones y la inocencia.

Un debate que, sin lugar a dudas, va a hacer que el público reflexione y se cuestione, entre risas, si siempre ayuda el saber la verdad o si ciertas mentiras son tan malas.

LOCO AMORIS. Teatro Lara. A partir del 2 de septiembre.

Su significado en latín es ‘el lugar del amor’. Es curioso descubrir que al decir que “estamos enamorados”, resulta que no es que estemos hablando de un estado, sino de ‘estar’ en un espacio que habitamos dentro de nosotros. Así es como nos lo hacen saber desde esta propuesta de Mola Producciones escrita por Pablo Macho Otero y que dirige Pau Roca, de quien anteriormente pudimos ver en esta misma sala *Las cosas extraordinarias*.

Los dos personajes, Tú y Yo, deben vivir su relación en la distancia, ¿eso será posible? Los miedos, la lejanía, la ausencia de lo físico, las dudas, hacen que esta pareja se plantee qué es, y cómo, amar.

REGRESAN A LA CARTELERA

GORDAS. Teatros Luchana. Desde el 3 de septiembre.

La flamante ganadora del Premio Godot del Público el pasado junio podrá volver a disfrutarse en los Teatros Luchana, en esta ocasión en la sala grande. Estamos ante una comedia irreverente sobre la fama, la religión, el amor, la amistad y el físico... ¿Qué tienen en común Satanás, una actriz de cine, dos monjas, una lesbiana y un donut? Al principio parecen ingredientes sin sentido... Pero cuando se juntan, dan lugar a un menú completo, sazonado con fina ironía y mucho humor. El texto de Carlos Mesa y las interpretaciones de Mara Jiménez y Teresa López son una apuesta segura.

MUERTE DE UN VIAJANTE. Teatro Infanta Isabel. Desde el 7 de septiembre.

FOTO: Sergio Parra

Imanol Arias encabeza esta producción que se mantuvo varios meses en cartel en el Infanta Isabel. Una nueva oportunidad de ver esta obra del imprescindible Arthur Miller. La crueldad de un capitalismo salvaje en el que el ser humano sólo vale lo que sea capaz de producir, la frustración por los sueños no cumplidos, la incapacidad de padres e hijos para expresarse su amor, las complejas relaciones de pareja, y la necesidad de triunfar y ser aceptado por los demás, son los ejes sobre los que pivota esta obra maestra de la dramaturgia contemporánea.

LA TERNURA. Teatro Infanta Isabel. Del 1 de septiembre al 30 de octubre.

Otro de los aciertos del Infanta Isabel la temporada pasada fue recuperar esta obra que Alfredo Sanzol levantó bajo el paraguas del proyecto teatral de Teatro de la Ciudad (creado junto a Miguel del Arco y Andrés Lima). Estamos ante un auténtico éxito de crítica y público del que Sanzol comenta: "Yo tenía un argumento, pero los personajes se rebelaron. La Reina Esmeralda harta de que los hombres tracen su destino decide hundir la Armada Invencible. Luego huye a una isla con otras mujeres, pero resulta que allí viven tres hombres sin mujeres, así que deciden disfrazarse de hombres".

REGRESAN A LA CARTELERA

LA FUNCIÓN QUE SALE MAL. Teatro Marquina. Desde el 9 de septiembre.

Dicen de ella que es una comedia que mezcla entre Monty Python y Sherlock Holmes. El texto, Ganador del Premio Olivier 2015 a la Mejor Comedia, nos presenta a un grupo de teatro amateur en el estreno de su obra de misterio en el que, como el mismo título hace temer, todo lo que puede salir mal, ¡sale mal! Extrañamente propensos a los accidentes, los actores luchan contra las adversidades a lo largo de toda la representación, con unas consecuencias tan divertidas como irreparables. Su éxito internacional se extiende a más de 30 países.

A VUELTAS CON LORCA. Teatro de La Abadía. Del 15 al 25 de septiembre.

FOTO: Narvóez

Una fiesta poética de la mano de Carmelo Gómez en constante interacción con el piano de Mikhail Stuyonov. Gómez danza en verso y prosa sobre ese filo de amor y muerte, sin imposturas. A través de la música y la poesía sensual de Federico, se expone a sus verdades sencillas y sus enigmas, y nos sumerge en sus alegrías y soledades... Y así se va cerrando *A vueltas con Lorca*, o tal vez no, quizá siempre aparezca un hilo o un verso del que tirar para seguir descubriendo al Poeta desde nuestra memoria y la de los que vendrán.

HISTORIA DE UN JABALÍ O ALGO DE RICARDO. Teatro de La Abadía. Desde el 29 de septiembre.

FOTO: Felipe Mena

La obra se puede condensar en tres nombres propios. El primero es Shakespeare, de quien el segundo (el dramaturgo y director uruguayo Gustavo Calderón) ha cogido trazos e ideas para que el tercero (el gran actor Joan Carreras) represente con maestría este texto. Carreras es Juan, un eterno actor secundario que ve cumplido su sueño de obtener un papel importante, el de Ricardo III. Pero a Juan no le gusta lo que ocurre, considera que el resto del elenco no está a su altura, son una serie de artistas mediocres que van a conseguir arruinar la obra y, lo que es peor, su actuación.

MUSICALES

ESTO ACABA DE EMPEZAR

Esta temporada puede que sea una de las más potentes que vayamos a vivir en lo que a teatro musical se refiere. Las grandes productoras apuestan por los títulos clásicos, producciones propias y mucho teatro familiar con los que atraer al público en septiembre.

Por José Antonio Alba

1. DIRTY DANCING.

Espacio Ibercaja Delicias. A partir del 7 de sept.

Ya son varias las ocasiones en las que esta producción de Letsgo ha visitado los escenarios madrileños. Un espectáculo que recupera para los más nostálgicos la versión teatral del éxito cinematográfico de finales de los años 80 protagonizado por Patrick Swayze y Jennifer Grey.

Músicas en plan revival y coreografías recordadas por todo el mundo -¿quién no ha intentado ese porté mítico al ritmo de (*I've Had*) *The Time of My Life*?, son el punto fuerte de este título que abre la temporada.

3. MATILDA.

Teatro Nuevo Alcalá. A partir del 18 de sept.

Estrenada en 2011 en el West End, donde aún sigue representándose, este título -también de Roald Dahl- con canciones de Tim Minchin y libreto de Dennis Kelly cuenta, en su versión española, con la adaptación y la dirección de David Serrano. SOM Produce vuelve a apostar por un elenco muy joven, salido de su propia escuela, que en esta ocasión contará la historia de esta joven con poderes telequinéticos que promete hacer las delicias de todos a base de buenas canciones, mucho humor y una sorprendente puesta en escena.

5. MALINCHE.

IFEMA. A partir del 15 de septiembre.

Este musical, que habla sobre el nacimiento del mestizaje a través de la historia de amor entre Malinche y Hernán Cortes, es la nueva, y muy ambiciosa, creación de Nacho Cano. La producción, que ha dado mucho que hablar, y no siempre por lo musical, ha sido gestada a lo largo de casi una década (podéis ver el documental en Netflix). En principio iba a estar protagonizado por la eurovisiva Chanel Terrero, pero tras el éxito en el festival, ha tenido que desvincularse y finalmente estará protagonizado por la artista mexicana Andrea Boyardo.

2. CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE.

Espacio Ibercaja Delicias. A partir del 17 de sept.

Entre los títulos familiares más destacados de la temporada está la versión musical de esta historia creada por Roald Dahl que el gran público recordará por la película protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Tim Burton.

Ha recorrido medio mundo desde su estreno en 2013 en el West End londinense. Ahora, quien nos hace entrega del ticket dorado para visitar la fábrica y sus misteriosas sorpresas será Edu Soto en el papel de Willy Wonka. ¿No os morís de ganas de ver un Oompa-Loompa en vivo?

4. LA HISTORIA INTERMINABLE.

Teatro Calderón. A partir del 27 de septiembre.

¡Quién nos iba a decir que Bastian, Atreyu, Fújur o la Emperatriz Infantil iban a cobrar vida en un musical! Los culpables de volver a hacernos querer volar sobre un dragón blanco a toda una generación ya adulta son Iván Macías y Félix Amador -*El médico, el musical*-, y su alianza con Beon Entertainment -*Antoine, el musical*-, que han querido trasladar a los escenarios este icónico libro salido de la mente de Michael Ende. Un musical de creación propia que nos promete una súper producción repleta de espectacularidad y animatronics.

6. CANTANDO BAJO LA LLUVIA.

Teatro Calderón. A partir del 24 de septiembre.

Después de haber triunfado en los escenarios catalanes, llega esta producción dirigida por Àngel Llàcer y Manu Guix. Un clásico del cine que según cuenta su director ha querido recuperar porque igual que sucede ahora, "habla de un cambio de una era, de las formas de comunicar y de hacer las cosas".

El musical que cuenta con algunas canciones cantadas en inglés y otras en castellano, nos da la oportunidad de disfrutar en vivo de grandes números musicales con el sabor del Hollywood dorado.

FESTIVALES

COSLADA RADIAL

Varios espacios. 16, 17 y 18 de septiembre. www.cosladaradial.es

Llega la segunda edición de este festival de creación contemporánea en espacios no convencionales. Durará tres días, tendrá más de 25 eventos, se celebrará en diferentes barrios y espacios de la ciudad de Coslada y combinará la parte profesional con la amateur, dando lugar también a compañías y entidades locales.

El Festival de Creación Contemporánea Coslada Radial es una iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coslada para apoyar la creación en el municipio, así como potenciar el fomento de nuevos públicos, y pretende consolidarse, al inicio de cada temporada, como uno de los festivales de referencia de la ciudad. Tras el éxito de la primera edición en 2021, el festival celebrará su segunda edición los días 16, 17 y 18 de septiembre, también bajo la dirección artística de Hugo Nieto y el comisariado de danza de Juan Torres Larumbe. Durante los tres días se podrá disfrutar de numerosas actividades gratuitas en espacios no convencionales, tanto al aire libre como cubiertos, y se mostrará al público el trabajo que algunas de las compañías residentes en los distintos espacios culturales de Coslada llevan a cabo durante todo el año. Se programarán piezas no convencionales que tienen mucho que ver con la propuesta del Festival, y además se dedicará especial atención a la participación de los vecinos y vecinas de Coslada con los talleres que se impartirán durante el festival.

CREACIÓN POPULAR

Dentro de la oferta de Artes Escénicas programada se podrá ver todo tipo de creaciones, como teatro inmersivo, piezas itinerantes, teatro de site-specific, artes vivas, teatro gestual, circo, tecno poemas, videodanza...

El plato fuerte de la programación es la obra de Teatro Comunitario *Coslada Side Story*.

Esta propuesta musical participativa nace de la imperiosa necesidad de crear, compartir, y disfrutar del arte y la cultura en el espacio ofrecido por el ayuntamiento de Coslada. *Coslada Side Story* anima a los vecinos y vecinas, de todos los perfiles sociales y generacionales, a ser partícipes de la producción de un espectáculo musical en solo 24 horas, una reinterpretación del musical *West Side Story* en el marco del festival Coslada Radial. Se

trata de un gran reto que permitirá hablar de la Identidad de la ciudad y que vinculará social y culturalmente a todos. La selección de participantes se llevará a cabo el viernes 16 a las 22h. y la obra se representará en el Auditorio del Lago, al aire libre, el sábado 17 a las 22h. Contará con Dani Llull y Carlos Jimenez-Alfaro como maestros de ceremonias, las coreografías correrán a cargo de Juan Torres Larumbe, y de la dirección musical se encargará Felipe Bel. Participará, además, la Agrupación Coral de Coslada.

MEMORIA

El resto de propuestas se han programado en torno al concepto de Memoria en el sentido más extenso de la palabra. La memoria posibilita a un sujeto retener, recordar, registrar, conservar y evocar las experiencias (sentidos, ideas, imágenes, sentimientos, acontecimientos, etc.). Nos permite saber quiénes somos y con qué nos relacionamos. Memoria e Identidad han sido por ahora las líneas sobre las que se ha proyectado esta edición de Coslada Radial. Destacan *Objeto-Tiempo*, de la compañía Serrucho, que investiga sobre la relación física del tiempo en nuestra capacidad de recordar o crear. También *Quijotes y Sanchos* (1), de Carlos Tuñón, que nos ofrece un paseo con un walkman en el que se mirará el mundo de hoy a través de los ojos de Quijote o Sancho. *Nos encontrarán dormidos* (2), de Juan Ayala, con dirección de Annie Pui Ling Lok, será otro paseo en que se utilizará la ciudad de Coslada para superponer una narrativa sobre la arquitectura, los habitantes y los eventos incidentales del barrio, difuminando así la línea que divide realidad y ficción.

La danza tiene un peso especial en este evento ya que el comisariado es el coreógrafo Juan Torres Larumbe. Disfrutaremos de propuestas de nombres como los de Cristian Martín (3), Chevi Muraday (4), LD2 Compañía Joven de Coslada, Beatriz del Monte y Marcos Martincano, Begoña Quiñones y Verónica Garzón, y desde México y Estados Unidos, Dora Arreola y Celeste Miller (5).

Las Artes Escénicas y esta gran iniciativa sitúan a la ciudad de Coslada como referencia dentro del mapa cultural.

CÓMICOS JOE O'CURNEEN

“Yllana siempre está al acecho de lo risible”

La compañía Yllana es un templo del humor. Desde 1991, ojo al dato que diría el clásico, más de tres millones de espectadores de 50 países de todo el planeta han reído con estos maestros de la hilaridad gestual. Hablamos con uno de sus artífices, Joe O'Curneen (Madrid, 1965), autor, actor, productor y nombre propio de la escena de este país. Y, además, director y programador del Teatro Alfíl, la gran casa de esta mítica compañía y “un reducto de la comedia”.

Nuestro invitado celebra con Godot la nueva temporada y deja muchas perlas como esta: “Quizá la contracultura también debería tener su ministerio”... ¿Y qué tal un ‘Ministerio de Yllana’? Ahí queda la sugerencia, señoría. Entre tanto, mucha atención al espectáculo *The Opera Locos* que puede verse ahora mismo en el Teatro Marquina de Madrid, y a próximas sorpresas que se avecinan. Con sus odas al humor los Yllana están por todas partes, son ubicuos, eternos, brillantes, contingentes y necesarios.

¿Quiénes son los Yllana a esas alturas del espectáculo?

Aparte de los cinco fundadores, están otros setenta más, que son los que reman de verdad. Hemos crecido.

¿Qué significa la comedia para la compañía y en vuestra vida?

Nuestro modus vivendi. Es un género muy en consonancia con nuestra forma de pensar. Nos sentimos muy a gusto. Siempre al acecho de lo risible.

Yllana es una escuela y un icono para muchos artistas... ¿Pero cuáles son los referentes de Yllana?

Todos los grandes, pero si tuviera que decir dos: Eugène Ionesco y los Monty Python, ambos fueron una gran influencia para la compañía en sus comienzos. Pero la lista es larga, desde Pepe Rubianes, Jango Edwards, Peter Sellers, Chaplin, Keaton o Gila hasta Chuck Jones, creador de El Correcaminos.

La cultura es para ti, Joe O'Curneen...

El universo del ser humano, que recomendando navegarlo con un ojo crítico muy bien desarrollado. Hay mucha paja. Quizá la contracultura también debería tener su ministerio.

¿Vivimos una edad de oro del humor?

La edad de oro se dará, supongo, cuando el sentido del humor sea lo que nos gobierne a todos. Cuando las disputas se resuelvan a tartazos (risas).

¿Cómo se presenta la temporada 2022-2023 para Yllana?

Cargada de proyectos e ilusión. Humor mediante.

¿Por qué ver *The Opera Locos*, una de vuestras propuestas del momento, en el Teatro Marquina de Madrid?

Es una gran ocasión para ver interpretar en directo muchos de los grandes éxitos de la ópera en un contexto único y entrañable.

El espectáculo emociona y entretiene vaya donde vaya. Yllana... de la mano de Puccini, Mozart y Verdi, entre otros.

Vamos con varios conceptos unidos a Yllana, cuyo legado es inabarcable. Test raudo en Godot para responder en apenas una línea, Joe...

-Teatro gestual: El lenguaje más universal. No requiere intérprete.

-Teatro Alfíl: Es nuestra casa, y un reducto de la comedia.

-Las Rozas de Madrid: Escuela y... ¿canta-
ra?

-Passport y Komedistán: Risas para toda la familia.

- Rosa Arroyo: (amiga y tótem de la comunicación): No fastidies, ¿solo una línea? Se merece una disertación sobre lo que es ser una buena persona, positiva, profesional, trabajadora incansable... ¡La mejor!

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

Inolvidable es la temporada teatral que hicimos en Nueva York con *666*. Estar en la meca del 'showbiz' (la farándula, el espectáculo) fue un sueño cumplido.

Un lugar para reír a carcajadas. De Madrid, España o el mundo entero, aparte de los sitios aludidos...

The Prince of Wales Theatre, en Londres, viendo *The book of Mormon*. Un musical tronchante.

Una película, canción o libro para sentirnos bien en épocas difíciles.

Maratón de películas de Woody Allen. Maestro de la ironía. Nada mejor para épocas difíciles.

¿Algo que te parezca ignominioso que se me olvide preguntar?

La autocracia...

Un mensaje para la posteridad, donde ya habéis pasado los Yllana...

¡Retrasad lo más que podáis la posteridad!

Por Jorge G³ 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.

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

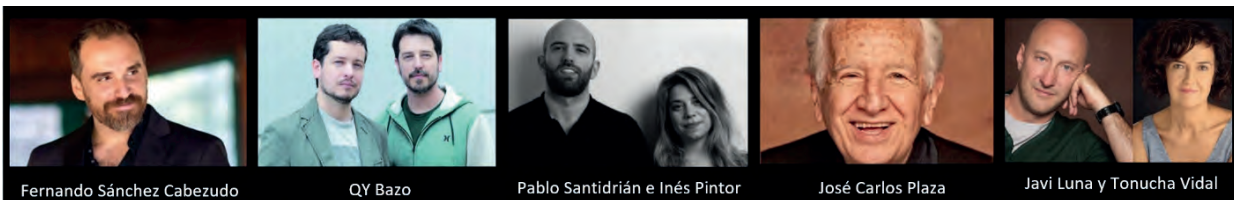

Sí me coges, no me sueltes, llévame contigo. Por el bien de todxs #CulturaSegura

AZarte

Formación para actores profesionales

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN MATRÍCULAS 2022-2023

Fernando Sánchez Cabezado

QY Bazo

Pablo Santidrián e Inés Pintor

José Carlos Plaza

Javi Luna y Tonucha Vidal

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 el 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

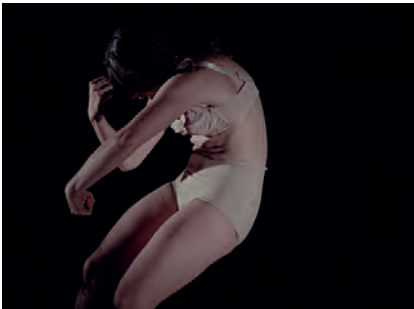
Escuela Nave 73. 5, 6 y 7 de septiembre.

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 actuarial. 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

© Maria 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 Crisóbal 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 cuele 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...

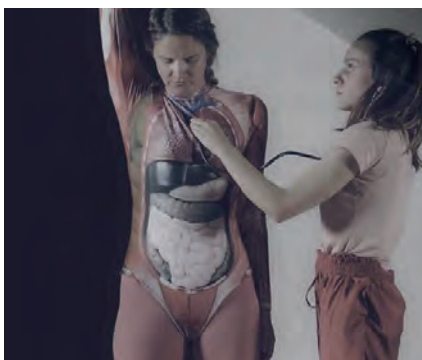
Una crítica al poner al cuerpo oprimido siempre en el foco y en la responsabilidad. Desde la voz del propio sujeto oprimido, nace esta obra de teatro, un grito de 'zetenials' rabiosas que buscan sumar alianzas para dar la vuelta a todo.

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 contarla 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 nostrxs... 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> Novidado

Miércoles
20:00h

Jueves
20:00h

Domingo
19:30h