

Revista de Artes Escénicas

GØDOT

www.revistagodot.com



LA SAGA

El Teatro Lara estrena esta comedia firmada por Ramón Madaula, con dirección de Cristina Higuera e interpretada por Gonzalo Ramos, Laura Ledesma y Aníbal Soto, que reflexiona sobre cuál es el límite de nuestros principios.

Natalia Menéndez _ Anna Maria Ricart _ Rakel Camacho _ Ellas Crean



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

abrimos estos melones
en marzo:



Centro **#Dramático** Nacional



¿Me cuentas un cuento?

Obra infinita

una creación de **Los Bárbaros**
escrita y dirigida por **Javier Hernando y Miguel Rojo**
reparto **Jesús Barranco Rocío Bello Cris Blanco**
Elena H. Villalba Diego Olivares Alma P. Sokolíková
Macarena Sanz

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
3 MAR – 2 ABR 2023

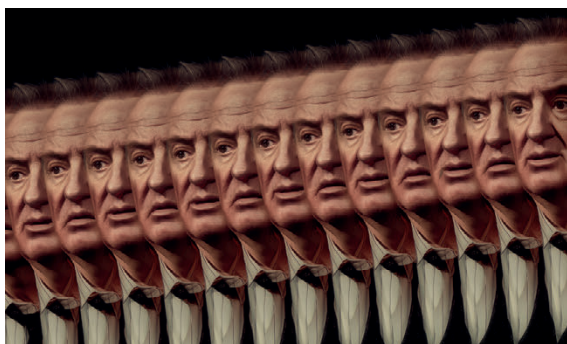


¿Se puede hacer algo sin imaginarlo primero?

Fundamentalmente fantasías para la resistencia

escrita y dirigida por **Alfredo Sanzol**
reparto **Paco Déniz Elena González Natalia Hernández**
Javier Lara Juan Antonio Lumbreras Pablo Márquez
María Moraleja Julia Rubio Pepe Sevilla Eva Trancón

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
24 FEB – 16 ABR 2023



¿Es usted inocente?

El proceso

Basada en la novela de **Franz Kafka**
dramaturgia y dirección de **Ernesto Caballero**
reparto **Felipe Ansola Olivia Baglivi Jorge Basanta**
Carlos Hipólito Alberto Jiménez Paco Ochoa Ainhoa
Santanmaría Juan Carlos Talavera

Teatro María Guerrero | Sala Grande
17 FEB – 02 ABR 2023



¿Quién cuenta la historia?

Los pálidos

escrita y dirigida por **Lucía Carballal**
reparto **Israel Elejalde Miki Esparbé Natalia Huarte**
Manuela Paso Alba Planas

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
15 FEB – 26 MAR 2023

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



GENTE DE BIEN

Por José Antonio Alba

Hace unos días Alberto Núñez Feijoo pedía al Presidente del Gobierno que dejase de “molestar a las gentes de bien” con motivo de la aprobación de la Ley Trans. ¿Quiénes son esa ‘gente de bien’? Supongo que aquellas personas que quieren que todo sea como ‘Dios manda’, quienes se molestan cuando se logran avances que facilitan la vida de otros. Y de repente, me sentí en la otra orilla del río. Me sentí marginal. Me sentí parte de esa incomodidad. Y confieso que me sentí orgulloso. Entonces, recordé que estamos en marzo, mes que supongo que a la ‘gente de bien’ tampoco les parece ‘apropiado’ desde que el feminismo se tiró a la calle y alzó la voz, y caí en la cuenta que ‘gente de bien’ es sinónimo de Heteropatriarcado. Y descubrí la apariencia real de su castillo, antes inexpugnable y ahora tambaleante; es lo que tiene ver el anverso y el reverso de una escenografía, que la ilusión se rompe. Y me volví a sentir en el lado correcto. En esas estaba, cuando caí en la cuenta de que también es el mes del Teatro, y la luz en este cielo encapotado de conservadurismo ya no me pareció tan brillante. La proclama ‘Dejar de molestar a la gente de bien’ parece que está calando, las producciones cada vez son más blancas, más complacientes y menos arriesgadas. Aterra pensar que la ‘gente de bien’ dé la espalda al Teatro si hace que se revuelvan en sus butacas. ¿Ese no es su cometido? ¿No debería ser un espacio que, además de ‘entretener’, interpele y cuestione? Sí, es difícil no dejarse seducir por la confortabilidad que nos venden, pero permitanme jugar a ser Shakira por un momento, eso es mera facha-da, y todes sabemos cuál es el reverso de esa escenografía. Quizá sea un buen momento para revisarse.

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 redaccion@revistagodot.com

MAQUETACIÓN Y DISEÑO GDT Ediciones

COLABORADORES

Pilar G. Almansa, Mercedes L. Caballero,
Marta García Miranda, Paula Segundo, Jara Monter

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

4 Performundo

6 Premios Max

8 La Saga

12 Natalia Menéndez

16 Concha Hernández

20 Raquel Alarcón

22 Anna María Ricart

25 Luz Arcas

26 Rakel Camacho

30 Canal Connect

32 Íñigo Guardamino

36 ECAM

38 Selu Nieto

42 Estrenos

50 Familiar

51 Teatralia



Pág. 42



Pág. 51

PERFORMUNDO

Roald Dahl o la agonía del contexto

Para quien no se haya enterado, se han reeditado las obras juveniles completas de Roald Dahl revisadas por la editorial y sus herederos, modificando personajes y lenguaje para no herir sensibilidades contemporáneas. El 'hype' con el que se ha recibido la noticia por parte de 'los dos bandos' es sintomático de nuestra época: para unos, quien quiere preservar la obra original intocable es poco menos que facha o transfobo, y para otros, quien quiere tocarla es poco menos que un ignorante adanista. Y la imaginación se dispara: ¿Hacemos que la Novia de *Bodas de sangre* tenga un trabajo para que no sea solo un rol? ¿Debería Laureaniño, el niño hidrocéfalo de *Divinas palabras*, no ser explotado por ferias y romerías? Antes de que lleguemos a que Medea solo les da a sus hijos un tranquilizante, quizá debamos pensar qué hay detrás de este fenómeno. Según el lingüista Roman Jakobson, todo acto comunicativo está constituido por seis elementos: emisor, receptor, canal, mensaje, código y contexto. El paradigma comunicativo dominante, el audiovisual (tanto en ficción como en actualidad, tanto en televisión como en ordenador y móvil), por su propia naturaleza implica que el canal acaba siendo el elemento fundamental de la comunicación. Esto es: la economía de la atención deriva el sentido de la comunicación a la permanencia en el canal, independientemente del mensaje que se esté transmitiendo. El 'scrolling' es la función fática de las redes sociales: no es importante qué vídeo se ve, o qué post se lee, sino mantenerse conectado a la propia red. Esta dinámica comunicativa prioriza el mensaje corto y, por

tanto, con poca posibilidad de contextualizar. Esto tiene como consecuencia que el emisor escribe pensando en su contexto, y el receptor lee pensando en el suyo.

La historia del arte y la literatura no son mensajes artísticos que puedan sustraerse al contexto en el que fueron concebidos. Son un reflejo de los valores dominantes de su sociedad. Pero en nuestra contemporaneidad, dominada por un patrón comunicativo que tiende a la acontextualidad, no es de extrañar que parezca un salto la decodificación de la obra artística en su contexto. Desde ahí, quizá hasta tenga sentido la modificación de la literatura infantil y juvenil de Dahl, dado el público al que va dirigida.

Sin embargo, la pregunta no es si resulta conveniente modificar un mensaje artístico para adecuarlo a la sensibilidad de determinada contemporaneidad: eso ha ocurrido siempre (que se lo digan a la Mezquita Catedral). La verdadera pregunta es a dónde nos conduce la agonía del contexto en la comunicación pública. Porque, como señalaba Jakobson, es un factor esencial para que la comunicación sea posible. En este sentido, hacer teatro es, quizá, el mejor ejercicio que puede realizarse para aprender a construir un contexto común. El trabajo de mesa y los ensayos no son sino un camino para que todos los integrantes, sobre todos los actores, compartan el contexto de la obra. Si queremos reconducir la dinámica de la comunicación pública, quizá sería conveniente extender la práctica del teatro a todos los ciudadanos: a lo mejor es la única forma de salvar el contexto.



Por Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena



TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

Marzo



**22
23**

Don Ramón María del Valle-Inclán

**A través de Ramón Gómez
de la Serna**

Un espectáculo de **Xavier Albertí**

..

2 marzo ~ 9 abril

Sala Principal



La habitación blanca

De **Josep Maria Miró**

Traducción **Eva Vallines Menéndez**

Dirección **Lautaro Perotti**

..

9 marzo ~ 9 abril

Sala Margarita Xirgu



Descárgate aquí nuestra revista
Espiar a los árboles

Ana López Segovia y José Troncoso codirigirán los XXVI Premios Max

Ambos directores escénicos han sido designados por el Comité de Premios Max para codirigir la gala de la 26ª edición que tendrán lugar el 17 de abril en el Gran Teatro Falla de Cádiz a partir de las 20 horas. Aunque existe una gran complicidad entre estos dos creadores, los dos han destacado el respeto que supone codirigir una ceremonia tan exigente: “La dirección conjunta asusta, pero cuando me dieron el nombre de José se me quitó todo el miedo”, asegura López Segovia. “La labor de dirección es muy solitaria, así que el hecho de que lo hagamos entre dos personas ayuda mucho a sobrellevar la inmensa responsabilidad que supone la dirección de la Gala de los Max, porque hay plena confianza en el trabajo del otro”, continúa. Organizados por la Fundación SGAE, esta edición de los Premios Max cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cádiz, la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) y el apoyo de Grupo Eulen y Ernest & Young. La ceremonia será retransmitida por La 2 de RTVE, a través del Canal Internacional y de RTVE Play.

EL AROMA PRIMERO

Al lado de López Segovia y Troncoso se ha confeccionado un equipo artístico de primer nivel con Alessio Meloni (escenografía), Jon Aníbal (iluminación), Elda Noriega (vestuario), Luna Sánchez (movimiento escénico), Miguel Ángel López (dirección musical) y Calde Ramírez (videoocreaciones).

“Primero buscamos el aroma de la ceremonia y la historia que queríamos contar”, adelanta



Troncoso. “Cuando lo tuvimos claro, el equipo técnico se propició solo”, añade la componente de Las Niñas de Cádiz. “Hemos buscado a profesionales que sabíamos que podían hacerlo, pero hay algunos de ellos con los que no hemos trabajado nunca y eso también nos ilusiona”, remarca Troncoso.

PROTAGONISMO AL TALENTO GADITANO

“El humor es la herencia del sitio del que procedemos, Cádiz, y trabajaremos sobre nuestras raíces. No vamos a renunciar a nuestra cultura ni al lugar de dónde venimos”, advierte la directora. “Haremos uso del surrealismo para invocar la comedia, pero jamás la forzaremos”, completa el director de La Estampida Teatro.

Pero ante todo, los directores tienen claro que el mensaje que quieren transmitir es el de “comunidad”. Cádiz es Carnaval, chirigota, gastronomía, playa y sol, pero también es arte, patrimonio histórico y compromiso político. La historia de Cádiz se sustenta en la filosofía del acuerdo y en el valor del pueblo y es fundamental para entender la concepción moderna de nuestro país. www.premiosmax.com

Música

José de Nebra

Libreto

Versión de Rosa Montero

de los hablados originales

de Nicolás González Martínez

Dirección musical

Alberto Miguélez Rouco

Dirección de escena y vestuario

Rafael R. Villalobos

María Hinojosa

Carol García

Marina Monzó

Anna Gomà

Manuela Velasco

La Violación de Lucrecia

del

**25 de marzo
al 1 de abril**

de 2023

Nueva Producción

del Teatro de la Zarzuela



Teatro de la Zarzuela

Director: Daniel Bianco

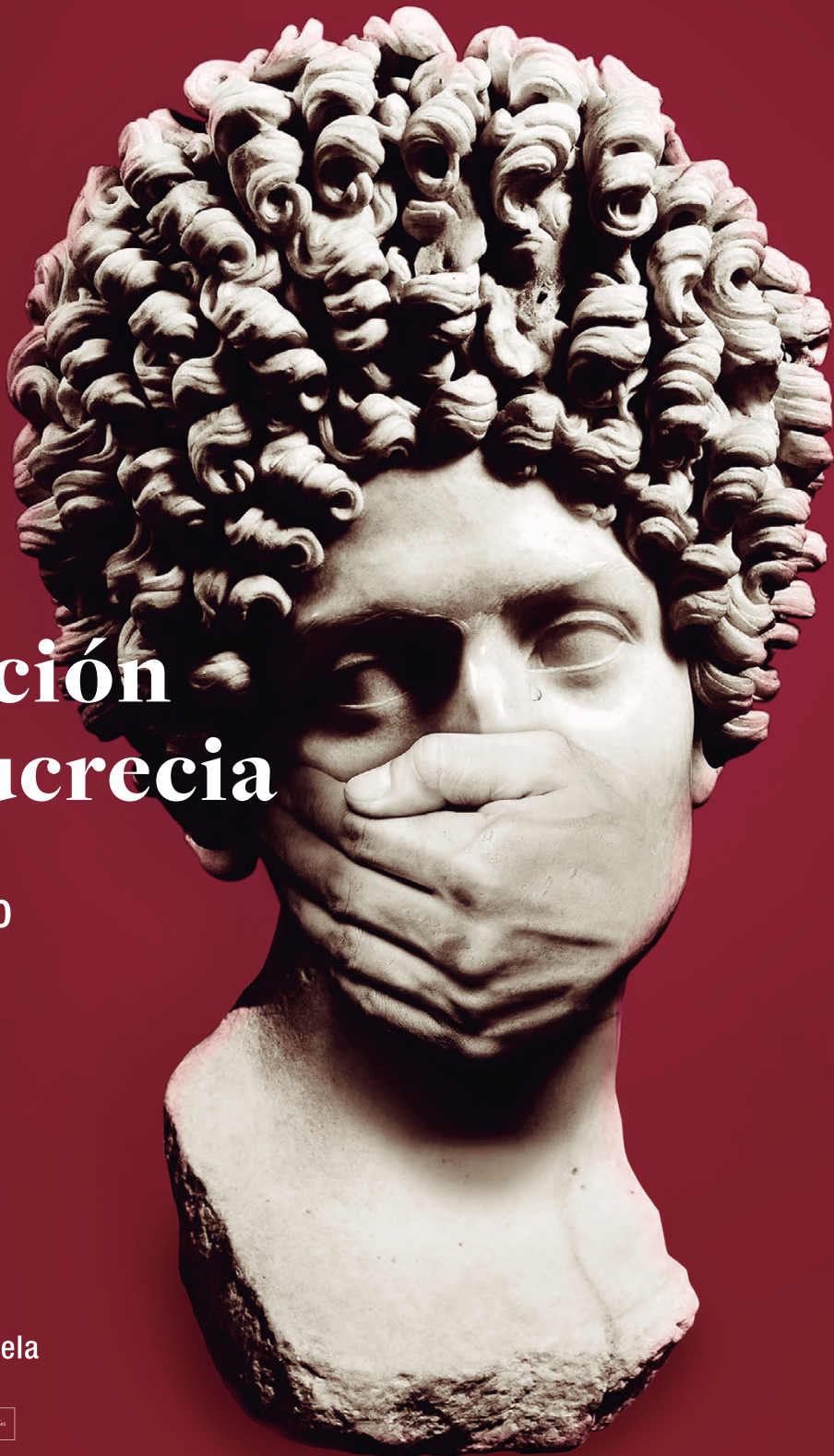
teatrodelazarzuela.mcu.es



MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTES

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ARQUITECTURA
Y LA MÚSICA



LAURA LEDESMA Y GONZALO RAMOS

“¿Hasta qué punto puedes defender unos principios?”

Ambos actores nos hablan sobre *La saga*, comedia escrita por Ramón Madaula y dirigida por Cristina Higuera que llega al Teatro Lara para poner a prueba los límites de nuestros ideales y reflexionar sobre el conflicto generacional y la lucha contra las tradiciones impuestas por el patriarcado.

Por José Antonio Alba

Esta es la primera vez que coincidís en un proyecto teatral, ¿cómo llegáis a *La saga* que protagonizáis junto a Aníbal Soto?

Gonzalo Ramos: Un buen día sucedió esto que nos gusta tanto a los actores cuando pasa, que es que nos ofrezcan trabajo sin castings ni nada por el estilo (risas). Me pasaron el texto y me pareció muy divertido. Venía de estar en *Castelvines y Montes*, un monstruo enorme de espectáculo, y entrar en *La saga*, que es una comedia de tres actores, es un contrapunto muy placentero. La trama, la intriga, reside en el vínculo de los tres. Es una obra compacta, muy íntima, divertida, ligera, pero a la vez con su mensajito.

Laura Ledesma: Mola mucho leer un texto que te llega así, sin prueba ni nada, y que encima te gusta. La Saga está espectacularmente escrita, Ramón Madaula, aparte de ser un actor increíble, es el dramaturgo de la obra. Está todo hilado dentro del texto y es un gusto trabajar con un material tan bueno. Es una obra de actores, el peso de la comedia está en nosotros y desde ahí mola muchísimo trabajar. Además, me gusta mucho encontrar otra gente creadora de nuestra edad que está ahí, como Encarna M. Rico (productora y ayte. de dirección), con toda su fuerza y sus ganas de ser la siguiente generación en el teatro. Esto me atrajo mogollón.

Comentáis que es una obra de actores, pero es que, además, vuestra directora también

es actriz, Cristina Higuera. ¿Qué tal es el que una actriz, que conoce en primera persona cómo es vuestro proceso, sea quien os dirija?

G. R.: Sí, Cristina, al ser actriz, tiene mucha empatía con los actores. Estaba muy abierta a lo que sucedía en los ensayos y a lo que íbamos proponiendo. Ella no impone, construye en base a lo que se ha ido armando en los ensayos. Había esa apertura de irnos descubriendo, ir descubriendo la función. Cristina nos ha respetado ese espacio durante el proceso y la verdad es que ha sido un gusto. También, como éramos un grupo chiquito, se trabaja muy a gusto, hay una escucha grupal y se crea esa burbujita de intimidad en la que es un gusto trabajar.

¿La propuesta que presentáis en el Lara es la misma que se estrenó en Cataluña o es una mirada diferente?

L. L.: Cristina tenía muy claro que ella quería hacer su versión del texto. Creo que nuestras propuestas de personaje son distintas a las que han podido verse en Cataluña y Valencia. Creo que va a ser interesante de ver, incluso para el público que haya podido acceder a esas versiones, porque claramente es diferente. Al ser una obra tan de actores, dirigida por una actriz, hay algo como de respetar mucho lo original y particular de cada intérprete.



G. R. : Cada actor, cada actriz, es un mundo diferente, me parece que lo mejor que tenemos cada uno es lo que nos hace diferentes. Poner esto al servicio de la obra es lo más interesante del trabajo actoral. Hemos intentado llevárnoslo hacia nosotros, respetando el texto, respetando la obra, respetando la comedia y los conflictos que están ahí.

La saga es una comedia que hace tambalear los ideales de sus protagonistas. Todo comienza en el momento que Jimena quiere cambiar su primer apellido, el paterno, por el materno, algo que pone en el límite los principios de los personajes y la propia continuidad de la saga familiar, ¿cuáles son esas cuestiones que pone sobre la mesa el texto?

L. L.: La función pone en la palestra esas

cosas que tenemos asumidas que tienen que ser de una manera, desde un punto patriarcal, que realmente no tienen por qué ser así. Cosas como el orden de los apellidos, algo que no veo en muchos debates, pero que es muy importante y que damos por hecho, pero ¿por qué? Pues porque está establecido patriarcalmente. También se habla de los principios morales, hasta qué punto puedes defender en tu día a día unos principios, unos ideales en una sociedad como en la que vivimos, hasta dónde puedes tensar la cuerda y en qué momento puedes ceder. Al final la vida se convierte en una negociación con lo que está establecido y lo que tú consideras que es correcto que va en contra de lo que está establecido. También se habla mucho de los privilegios. Desde un sitio privilegiado para hacer cambios tienes que soltar ese pri-

vilegio y, a veces, pasa que eres consciente de los que tienes y no quieres soltarlos y no pasa nada, vivimos así, es parte de nuestra contradicción como personas.

Las tensiones generacionales de *La saga*, de alguna manera, nos ponen frente al espejo, ¿reconocerse es la clave de esta comedia?

G. R.: Algunas victorias hay que atribuírselas, pero también hay que ser consciente que, en muchas otras, efectivamente, eres un espejo de lo que te estabas quejando hace veinte años. Es lo más interesante y gracioso de la función, comprobar cómo los jóvenes ven muy claro que hay que cambiar el mundo, pero luego pasa el tiempo, te van pasando ciertas cosas y te vas dando cuenta de que puedes cambiar las cosas, pero de una manera mucho más gradual, generación tras generación. A mi personaje le sucede, entra con las ideas súper claras hasta que le ponen un pastelazo delante que le tiente la vida entera y todos sus principios empiezan a tambalearse. Ahí está el punto de la comedia.

¿Colocar al espectador en este tipo de reflexiones es más sencillo desde la comedia?

G. R.: Yo creo que sí. Creo que, de alguna manera, al pensar que es una comedia, el espectador baja las defensas y entonces el mensaje, sea cual sea, le entra de otra manera. Si va a ver algo súper profundo, ya va con esa cosa de "voy a iluminarme"; mientras que, si vas a ver una comedia, como que te entra por otro lado, de repente te queda el poso de ese mensaje. Con *La saga* pasa, es ligera, se



ríen y pasan un buen rato, y el mensaje entra, porque es comedia.

¿Cuál consideráis que es el mayor atractivo de *La Saga* para el público?

G. R.: Creo que se van a ir de la función habiéndoselo pasado bien y con un par de preguntitas como ronroneando y no contestadas, sino planteadas, creo que es un regalito que hace Ramón Madaula.

L. L.: *Ojalá el viaje de la obra les haga reírse un poco de sí mismos. El objetivo de la función para mí tendría que ser ese.*

Entrevista completa: www.revistagodot.com

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRALIA

Del 3 al 26 de marzo de 2023



Cultura Comunidad de Madrid
#Teatralia2023



→ En varios espacios de la región

www.madrid.org/teatralia



Comunidad
de Madrid

NATALIA MENÉNDEZ

“El fanatismo lleva a la pérdida de la razón y al terror”

Un día cualquiera Dios te habla y te dice que mates a uno de tus hijos. Como persona de fe, ¿que harías? Eso es lo que le pasa a la protagonista de la obra del uruguayo Gabriel Calderón, *Uz: el pueblo* -claras referencias bíblicas a la historia de Abraham y al pueblo de Job-. Menéndez adapta y dirige en Naves del Español esta historia tan salvaje como divertida.

Por David Hinarejos

¿Cómo te introduces en el universo del escritor uruguayo Gabriel Calderón?

A partir de conocer a Sergio Blanco, voy conociendo más de la autoría uruguaya y Calderón me produjo mucha curiosidad. Sergio y él son grandes amigos y ya me lo había recomendado, así que estando en Montevideo me compré una trilogía que me encantó, que incluía *Uz: el pueblo*, *Or: tal vez la vida sea ridícula* y *Ex: que revienten los actores*. Después conocí a Calderón y me pasó más obras, pero para mí *Uz...* se desbordaba de las demás.

¿Qué fue lo que te enganchó?

Por un lado, en la forma, es una comedia muy bien resuelta, excelentemente escrita y con un ritmo vertiginoso. Por otro, el desarrollo de los personajes y las temáticas que aborda. Es un texto realmente hilarante y salvaje.

En un país como España, todos conocemos a alguien que podría ser perfectamente habitante de Uz. Al leer el texto, ¿tenías alguna situación o personas en mente?

Por desgracia, hay suficientes ejemplos, no solo en España, y no solo con la religión católica, en los que podemos comprobar que el fanatismo lleva a la pérdida de la razón y es la puerta de entrada al terror. Yo he cortado algo de texto de la obra porque entendía que en el fondo no se habla sólo de una religión



concreta, sino que toca a todas. Además, en Uruguay los espectadores reciben mejor que en España tanta referencia al catolicismo, no son tan cerrados al respecto.

Me sorprende en un país latinoamericano...

Sí, es un país que se sale un poco de la norma en ese sentido. Esto no quiere decir que la religión no esté presente, pero yo también soy una persona de fe y recibo la obra como una reflexión más general. Es que habla de fanatismo en muchos sentidos, también en el

amoroso. Además, aborda otros temas como la invisibilidad y menosprecio del diferente con el personaje de la hija que tiene autismo. Nos habla de esa tendencia a pensar que todas las personas que tienen sentir y vivir de una manera concreta, de cómo no sabemos acercarnos a otras formas de entender y habitar el mundo, sino que buscamos que ellas sean las que cambien. Hemos hecho progresos, pero queda mucho camino por recorrer como sociedad.

Lo cierto es que lees el texto e ignoras completamente a ese personaje hasta que terminas la obra y realizas la reflexión.

Exactamente. Gabriel consigue criticarnos así, nos hace caer en lo mismo que hacen los

personajes de la historia.

Dios habla con Grace, una mujer muy devota, y le dice que mate a uno de sus hijos: a su hijo mayor que es militar o a su hija, mucho más joven, que es la que tiene autismo. ¿Qué produce en ella esta petición?

Ella intenta que cambie de opinión, pero ahí es donde entra el fanatismo, y como él le habla y se lo ordena, pues cree que es su obligación obedecer. Calderón empieza así a hacer un escáner de los diferentes tipos de fanatismos donde el miedo siempre está presente. Grace teme más las consecuencias de no hacerlo que el atroz acto que tiene que realizar. Encima, Dios le dice que no puede contarle, así que debe afrontarlo sola, teniendo incluso que apartar a su marido para que

FOTOS: Javier Naval



no se entrometa.

Y alrededor de ella y de este propósito, aparte del marido que no entiende nada, vemos desfilar a una serie de personajes con los que nos vamos a partir de risa.

Sí, porque todos se comportan, o movidos por el miedo, o por el deseo. Están las vecinas que se quieren acostar con el marido o cualquiera que pase por allí; el hijo, que es un nazi narcisista y que no acepta su homosexualidad; el carnicero que teme por su hija, que está muy salida; el cura, que tiene una doble vida...

Y, aun así, ninguno llega a los niveles del marido, que interpreta Pepe Viyuela.

Es que lo suyo se sale del mapa. Es un fanático del amor y está dispuesto a todo cuando piensa que su esposa ya no le quiere. No se puede amar de esa manera tan enloquecida e irracional porque te pierdes a ti mismo. Está dispuesto hasta a cambiar de sexo si hace falta.

¿Tenías ganas de una comedia tan salvaje?

Es que nunca me he encontrado una que llegue a los niveles de esta y no he podido resistirme. Es que tiene humor de todos los colores, negro, blanco... y también comedia física que mezclamos con efectos especiales. No te puedes imaginar lo que nos estamos riendo en los ensayos, es un goce inmenso. Además, tenemos la suerte de contar con Pepe y Nuria Mencía (Grace) que los lanzas al abismo y caen de pie porque son espectaculares. Él porque hace fácil lo imposible y ella por la originalidad que tiene al abordar todo. Y no sólo ellos, todo el reparto está yendo a por todas, por eso quería contar con cómicos para llevar a cabo la obra.

Al principio lo comentabas: la obra es de un ritmo brutal. Si a esto se le suma lo medido que tiene que estar todo en la comedia, ¿cómo lo estás afrontando?



Es muy complicado, es como un juguete que en cuanto algo falla se descompone. Monté muy rápido porque necesitaba ver enseguida el todo para ajustar desde ahí. Es cierto que llevo años trabajando con este texto y al comenzar la tenía muy interiorizada, pero es un texto que no para, te va sorprendiendo a cada paso y tirando de ti a lo siguiente sin descanso.

¿Qué estética nos vamos a encontrar?

Una mezcla de muchas cosas, Uz es un pueblo que yo quería representar como una especie de La Casa de la Pradera que nos llevara a lo rural, pero fuera de España. Luego hemos mezclado cosas muy ochenteras, de pronto salen unos 'crops'... Mi obsesión era que luego todo encajara y fuera creíble.

Sigues apostando por autoría contemporánea en este período como directora del Teatro Español.

Es algo que tenía muy claro desde el principio: empecé con *El salto de Darwin* de Sergio Blanco y luego he hecho *Las dos en punto* de Esther Carrodeaguas, *Despierta* de Ana Rayo, *Queen Lear* de Juan Carlos Rubio y ahora ésta. Esta línea no es la más sencilla, sería más fácil ir a repertorio más clásico, pero es la que buscaba.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

TEMPORADA 2023



Programación sujeta a cambios



**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

SALA GUIRAU

2 - 26 MAR

MEFISTO FOR EVER

DE
TOM LANOYE

DIRECCIÓN
ÁLVARO LAVÍN

REPARTO
SONIA ALMARCHA, ELISABET GELABERT, ESPERANZA
ELIPE, IVÁN VILLANUEVA, PAULA GARCÍA LARA,
NACHO REDONDO, DARÍO FRÍAS Y CRISTINA
VARONA

PRODUCCIÓN
MERIDIONAL PRODUCCIONES, VAIVÉN PRODUCCIONES
Y EL GATOVERDE PRODUCCIONES



SALA JARDIEL PONCELA

9 - 26 MAR

DANIELA ASTOR Y LA CAJA NEGRA

DE
MARTA SANZ

ADAPTACIÓN
MÓNICA MIRANDA

DIRECCIÓN
RAQUEL ALARCÓN

CON
HELENA LANZA, LAURA SANTOS, MIRIAM
MONTILLA

PRODUCCIÓN
2PRODUCCIONES TEATRALES



FESTIVALES CONCHA HERNÁNDEZ

“El petróleo de España está en la Cultura”

La directora del festival Ellas Crean presenta la XIX edición de esta cita cultural. El ciclo, que reivindica la cultura creada por mujeres, se construye este año en torno a una pregunta: ¿qué es lo subversivo en el arte hoy?, y un escenario: la España deshabitada.

ELLAS CREAN. Diversos espacios de Madrid. Del 2 al 30 de marzo. www.ellascrean.com

Por Jara Monter

La temática de Ellas Crean varía en cada edición. ¿Por qué el enfoque de este año y por qué ahora?

Esta pregunta surge porque fuimos invitadas a participar, fuera de tiempo, en la exposición de Paula Rego en el Museo Picasso de Málaga. Estando allí, ante sus cuadros, que fueron un revulsivo para la sociedad, y en el contexto de una conversación distendida sobre el arte, nos preguntamos qué era subversivo ahora mismo. Lo planteamos como una indagación, como una reunión de varias creadoras para hablar de ello. No es tanto buscar una respuesta, sino un bullir de lo que se está haciendo.

Esta cuestión se relaciona con una mirada hacia la España vaciada, ¿cómo nace este enlace?

Parece un poco extraño ir al mundo rural, pero a lo mejor también es subversivo el reivindicar la cultura que están haciendo en pueblos de menos de trescientos habitantes. La pandemia nos ha hecho descubrirlo como un mundo idílico, como ese lugar en el que sí que se puede pasear, pero no es tan perfecto. Hay una reivindicación ahí, hay una llamada de atención sobre una España que languidece y que se nos muere. Quizás lo subversivo sea llenar esa España vaciada de cultura: llevar a los pueblos la danza y la música contemporá-

nea, subvertir el orden de lo que se entiende que puede pasar allí. También tenía muchas ganas de traer mujeres que están creando en relación con lo rural. Nuestros gobernantes no se han dado cuenta de que el petróleo de España está en la Cultura, somos ricos en eso, en patrimonio cultural y en talento. Si unimos ambas con el paisaje podemos lograr una fuente de riqueza, mostrar nuestros pueblos y llenar la España vaciada con un turismo cultural sostenible. Hay muchas mujeres que están escribiendo y haciendo cine desde esa mirada, como Eva Baltasar, Sara Mesa, Edurne Portela o Virginia Mendoza, que apuestan por contar las historias de unos pueblos que se nos mueren y recuperar la memoria antes de que se pierda. Ellas Crean comparte ese compromiso ético y hemos decidido dar el salto ahora hacia este tema siguiendo con la tendencia, que se ha acelerado con la pandemia, de reivindicar lo rural desde el arte.

¿Cómo se materializa este reclamo desde un festival en Madrid?

Llamando la atención sobre lo que se está haciendo. Aunque sea un festival que se hace desde Madrid tiene que ver con todo lo que está pasando en el resto de España, y el poder que tiene es el de irradiar. Ojalá pudiéramos hacer el festival en todas las



zonas despobladas, pero no hay presupuesto, así que buscamos poner el foco de atención sobre esos lugares y hablar de ellos para que se pueda plantear poner en marcha allí iniciativas similares.

¿Cómo se designa la programación?

Se vertebra a partir de los espacios. Al no tener una sede tenemos que adecuarnos al entorno. Por ejemplo, uno de nuestros principales pilares es la danza, una disciplina que se adapta a cualquier espacio, y para potenciarla decidimos contactar con los museos, que también buscaban dinamizarse y convertirse no en un lugar donde ir a ver cosas sino en un espacio en el que pasen cosas. Una vez tenemos los espacios intentamos contextualizar una programación que sea la más adecuada, intentando que estén representadas todas las sensibilidades. La idea es que las artistas puedan crear también a partir del sitio y proponer un diálogo entre la arquitectura, los jardines y el público.

El festival acoge a artistas consolidadas y, al mismo tiempo, ofrece un espacio para la

cultura emergente, ¿cómo encontráis cada propuesta?

Lo que hacemos es estar viendo mucho y de forma constante. Estamos muy atentas a las redes sociales, donde hay muchísima información, y procuramos ir a ver casi todo atendiendo a las propuestas que nos llegan. Se están abriendo muchos espacios para la creación y, como programadoras, nuestra responsabilidad es ir a verlos. Todas las propuestas están escogidas con detalle porque cuentan historias importantes de la sociedad, además de obras por pura creación. Intentamos que haya una calidad en el festival y que todos los públicos se puedan reconocer.

Esta es la décimo novena edición, ¿cómo ha cambiado a lo largo de estos años?

Al principio había mujeres que eran reacias a estar en un festival solo de mujeres. A medida que Ellas Crean avanza, también avanzamos en derechos y España se convierte en una especie de modelo a seguir en cuanto a derechos civiles. El discurso fue saliendo de los círculos feministas para ir normalizándose

y con ello fue creciendo la reivindicación de querer formar parte del festival. Ellas Crean es un festival amable que tiene una reivindicación feminista, pero cuyo programa es variado y diverso. Siempre hemos pretendido ser un modelo, un espejo donde se puedan mirar otras mujeres y mostrar que pueden dirigir, escribir y montar una coreografía. Estamos aquí porque otras mujeres nos han abierto el camino y desde lo público tenemos la obligación de dar canales al talento que está por aflorar.

Albergáis muy diversas disciplinas, desde el flamenco hasta el ensayo, pasando por teatro, danza, música, literatura y performance. ¿Los retos a los se enfrentan las mujeres son iguales en todas?

Parece que en el cine se está promocionando mucho desde lo público el trabajo hecho por mujeres, pero eso no está pasando en el resto de las artes. En la música, por ejemplo, la igualdad es absolutamente deficitaria. Hace falta que las administraciones y lo público sean modélicos y programen a mujeres. Nosotras tenemos que posibilitar que sí que se haga, hace falta incidir en ello.

UNA EXTENSA PROGRAMACIÓN DIVERSA Y DE CALIDAD

Museo Arqueológico Nacional, Casa de América, Museo del Prado, Biblioteca Nacional, Museo Thyssen-Bornemisza, Residencia de Estudiantes, Teatro de La Abadía, Teatro Fernán Gómez o MNCARS serán sólo algunos espacios que albergarán la multitud de propuestas del festival. Siendo un tema central este año, la España Deshabitada será el centro de las conversaciones que mantendrán voces y miradas tan interesantes como las de la dramaturga **Jana Pacheco, María del Mar Suárez (La Chachi), Marina Vargas y Marisa González, Edurne Portela, Virginia Mendoza, Tamara Crespo, Nuria Sebastián o Pilar Rius**. En el aspecto musical brillarán con fuerza nombres como los de **Alba Careta**, una de las trompetistas de jazz más interesantes del panorama nacional actual, el grupo de música medieval **Egeria, Sira Hernández** o Silvia Nogales. Mientras, en uno de los apartados fundamentales de Ellas Crean como es la danza, podremos ver piezas de **Dácil González, Carmen Fumero, Olga Pericet, Melania Olcina Yugero o La Chachi**, entre otras.

¿Cuáles son tus perspectivas para el futuro?

Lo ideal es que un festival como Ellas Crean deje de existir porque ya no sea necesario. Pero mientras siga siéndolo, que las administraciones nos sigan apoyando para poder continuar ofreciendo un espacio de encuentro entre artistas emergentes y consolidadas, espacios importantes y salas pequeñas.

Ellas Crean pretende impulsar un cambio social y político, ¿de qué manera puede actualmente la cultura transformar la sociedad?

Yo siempre digo que uno solo no va a ningún sitio. Lo colectivo es la suma de muchas individualidades, conservando la personalidad de cada uno, y la suma de talentos es una fuerza increíble. La solidaridad, la empatía y la sororidad son el camino para todo; estamos aquí para hacernos la vida agradable y uno solo no puede. Creo que el futuro va por coger lo bueno y juntarlo. Y en el momento en que logremos que en el imaginario de la gente, cuando le pregunten por poesía o música le salga con la misma facilidad el nombre de una mujer que el de un hombre, habremos conseguido el cambio.

La performance estará representada con el estreno en España del proyecto colaborativo *30 Bosquejo de alturas*, capitaneado por la directora francesa **Sylvie Mongin, junto con las españolas Eva Redondo y Jana Pacheco**, en el que participan más de 30 actrices españolas y americanas; o la oportunidad de ver *darme-darse-darnos* de la artista mexicana **Lorena Wollfer**.

También el teatro, como no podía ser de otra forma, sumará grandes atractivos a la programación con *Todas las santas*, con la dirección de **Luz Arcas**; *Pundonor*, dirigida por **Andrea Garrote** y Rafael Spregelburd; *Hay alguien en el bosque*, de **Anna Maria Ricart** y con **Ariadna Gil** en el elenco; o la adaptación de la novela de **Marta Sanz Daniela Astor y la caja negra**, con dirección de **Raquel Alarcón**. Y esto solo es una pequeña muestra, os recomendamos consultar su web para descubrir más propuestas de estas mismas disciplinas o de otras como las de poesía, literatura, arte, cine... a las que se suman diversas actividades. En definitiva, una oferta para todos los paladares.



NAVES ESPAÑOL
En Matadero

Marzo



22
23

Uz: el pueblo

De **Gabriel Calderón**

Adaptación y dirección **Natalia Menéndez**

..

16 marzo ~ 7 mayo

Sala Fernando Arrabal



Coronada y el toro

Rapsodia española

De **Francisco Nieva**

Dirección **Rakel Camacho**

..

17 marzo ~ 15 abril

Sala Max Aub



Vividero

Espacio familiar multidisciplinar



× **Bajau** 11 ~ 12 marzo

× **Lar** 18 ~ 19 marzo

× **Univers** 25 ~ 26 marzo

× **Taller Siro López** 1 ~ 2 abril

..

Sala de Hormigón

ENTREVISTA RAQUEL ALARCÓN

“Para saber sobre tu identidad tienes que viajar a tu pasado”

La directora reflexiona en *Daniela Astor y la caja negra* sobre la historia de uno mismo, la libertad sobre nuestros cuerpos y cuánto difiere la idea de lo que somos y lo que quiere la sociedad que seamos.

Por Paula Segundo

¿Qué historia nos vamos a encontrar?

La de una mujer, Catalina, que rondando sus 50 años se pregunta por su propia historia y por la de su madre. Viaja atrás en el tiempo y recuerda su adolescencia, cuando descubre que su madre tiene detrás algo que la moviliza y la condiciona para el resto de su vida. Viajamos a 1978. Toda la obra se desarrolla en este contexto, donde esta niña adolescente, Catalina, está aprendiendo qué es ser mujer en la sociedad del destape. Ella sueña con ser como las actrices de esta época, tener esos cuerpos, y piensa que la idea de ser mujer es esta, pero poco a poco va descubriendo que esto es un relato construido y que no tiene nada que ver con la realidad de las mujeres de carne y hueso como su madre.

De la obra original a este montaje, ¿qué ha cambiado y qué se mantiene?

El texto es una adaptación que ha hecho Mónica Miranda sobre la novela homónima de la escritora Marta Sanz, a partir del impulso de Laura Santos, que es una de las actrices y productoras de la obra. Durante el proceso todas pusimos nuestro granito de arena con lo que le quedaba a cada una del ejercicio de entrar en Daniela. Después de esto se hizo también un trabajo de proyecciones, además de fragmentos documentales de la época, también hubo un trabajo con Lucía Valverde, cineasta y documentalista, con la que grabamos pequeñas piezas para contar este mundo imaginado de las niñas jugando a ser actrices del destape.



Además, antes de comenzar con los ensayos realizamos un taller con mujeres sometidas a circunstancias de vulnerabilidad, para poder entender también otros puntos de vista sobre qué le pasa a una mujer cuando decide enfrentarse a su entorno por defender sus derechos.

Las protagonistas se enfrentan a que la idea de lo que quieren ser cuando sean mujeres adultas es muy diferente a la realidad. ¿Cuánta culpa tiene de esto nuestra sociedad? Y sobre todo la actual, porque es algo que no hemos dejado atrás.

Esta obra se desarrolla en el periodo de transición, finales de los años 70, pero seguimos exactamente ahí, en el mismo punto. Incluso yo diría que, en un lugar más complejo, porque se ha radicalizado mucho el discurso de una parte y de la otra. En la transición sucedían cosas en

FOTO: La Dalia Negra



respuesta a las libertades que se estaban conquistando en ese momento, ahora hay casi una autocensura, cosas que antes nos permitíamos, ahora no se hacen. La función tiene una parte donde aparecen fragmentos documentales de la obra, de películas, series o programas como *El loco de la colina* de Jesús Quintero... para reflexionar justo sobre esta idea.

La obra fue escrita en 2013. ¿Sigue abierta la interrogante sobre nuestros derechos como mujeres con nuestros propios cuerpos?

Por supuesto. Seguimos queriendo imitar esa imagen de la mujer que se ha construido y que tiene muy poco que ver con la realidad, hay que hacer un ejercicio muy fuerte de resistencia para no caer en eso. Quizás cuando llegas a cierto nivel de madurez y de adultez estás demasiado influenciada por lo que se nos vende.

Es una campaña de marketing irreal.

Exactamente. Por ejemplo aquí, ese ejercicio de buscarse y un poco encontrarse lo hace Catalina cuando está llegando a sus 50 años, pero es una pregunta que todas nos hacemos antes o después. Y, claro, para preguntarte sobre esta identidad propia, irremediablemente tienes que viajar a tu pasado más inmediato.

Como los personajes en esta obra, ¿seríamos todos un poco más felices si mantuviésemos viva nuestra parte más infantil?

Perder la curiosidad y la capacidad de juego es algo muy triste que nos sucede cuando nos hacemos adultos. El tener una mirada limpia, sin filtros, es algo que no deberíamos abandonar nunca. También es cierto que el crecer nos permite madurar y entender qué nos pertenece a nosotros como individuos y qué nos han impuesto, y eso es algo que de niños no somos capaces de hacer.

¿Qué define a estos personajes y cómo suponen un contrapunto para el otro?

Vemos a mujeres de tres generaciones. Son tres actrices encarnando a muchos personajes, dos de ellos masculinos que realizan apariciones puntuales. Está Catalina de niña, la madre de Catalina y luego está la abuela de Cata. Cata tiene a su amiga, Angélica, con la que juega a ser actrices del destape. Luego está Sonia, que es la madre, que se separa del marido; la abuela que, a pesar de ser un personaje liberal, no apoya la decisión de Sonia. No se podría contar la historia de unas sin la otras.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

ENTREVISTA ANNA MARIA RICART

“En todas las guerras la mujer es el campo de batalla”

Antes de dramaturga fue periodista, y esto queda patente al ver *Hay alguien en el bosque*, una propuesta de teatro documento que plasma el contraste entre la situación que vivieron las mujeres violadas durante la guerra de Bosnia, y los bebés fruto de esas violaciones, y la España festiva que celebraba los Juegos Olímpicos del 92.

Por José Antonio Alba

De trabajar como periodista diste el salto a la dramaturgia, un paso con el que dejaste puesto y sueldos fijos para aventurarte en las Artes Escénicas, ¿cómo surgió este volantazo profesional y vital?

Empecé a trabajar como periodista, la mayor parte de mi carrera la hice en la radio, y llegó un momento, cerca de los cuarenta años, ¡debe ser la crisis! (risas), que empecé a sentir que el periodismo ya no me gustaba tanto, empezaba a sentirme como que el tipo de periodismo que se hacía, sobre todo el político, ya no era el que a mí me gustaba y estaba como triste. Pensé: “Tengo cuarenta años. Si tengo que pasarme hasta los sesenta y cinco así, voy a morirme de tristeza”. Siempre me ha gustado mucho el teatro y escribir, e hice algunos cursos de dramaturgia, me dijeron que en el Institut del Teatre de Barcelona había una carrera que se llama Dirección de Dramaturgia y pensé: “Bueno, pues yo me presento. Si entro y paso las pruebas, bien, y si no, no pasa nada porque tengo mi trabajo de periodista”. Las pasé y estuve compaginando trabajo y estudios, cuando terminé ya tenía cuarenta y cinco años, y dije: ‘ahora o nunca’. Y un día de agosto decidí que dejaba la radio y dejaba todo y me lanzaba a probar suerte en el mundo de la escritura teatral. Habíamos ganado el Festival de Almagro con una adaptación de *Fuenteovejuna*, me dieron el Max y me lancé a por todas, a decir que sí



a todos los encargos que me proponían para salir adelante y hasta hoy.

¿Qué es lo que quieres transmitir o contar a través de tu escritura?

Ser periodista o ser dramaturga, en el fondo, es un poco lo mismo, es retratar o explicar el mundo de dos maneras distintas. Con mi escritura he hecho cosas muy diferentes, pero veo que, por ejemplo, *Hay alguien en el bosque*, me resuena mucho como periodista. Creo que es esta pasión por explicarnos, por explicar el mundo, por explicarnos a nosotros, nuestra situación actual, cómo es la sociedad contemporánea, en sus conflictos, tanto externos como internos, y la dramaturgia me permite esto,

explicarme y explicar el mundo de una forma distinta que lo que hacía cuando era periodista.

Ahora llegas a Madrid con *Hay alguien en el bosque*, estrenada en el Temporada Alta de 2020. Una propuesta que habla sobre las consecuencias de la Guerra de Bosnia, poniendo el foco en las mujeres que fueron violadas y en esos niños y niñas que nacieron fruto de esas violaciones, frente al momento que vivíamos en España con las Olimpiadas del 92, ¿cómo nace este proyecto?

Joan Arqué, el director, me pasó *Como si yo no estuviera* de Slavenska Drakulic, y me dijo que me la leyera para ver qué me parecía para adaptarla. Entonces dijo de irnos a Bosnia a hablar con la gente, a empaparnos un poco de qué significa la guerra ahora en Bosnia, hablar con las mujeres de allí, ver cómo hablan, cómo se mueven, cómo explican las cosas. Pudimos entrevistar a varias mujeres, a tres hijos fruto de violaciones, también a un criminal de guerra, hablamos con gente de asociaciones, y en uno de los viajes, cuando ya teníamos mucho material, le dije a Joan: "Mira, podemos hacer si quieres la adaptación de esta novela, pero a mí me parece que con el material que tenemos, tendríamos que hacer algo nuevo", entonces apartamos la adaptación e hicimos nosotros una obra. A partir de aquí, empecé todo.

Lo que vemos en escena en ocasiones se acerca al teatro del verbatim, tomando el testimonio de las personas que participaron en el documental dirigido por Teresa Turiera-Puigbò creado en paralelo a la obra, y las experiencias propias de los actores y actrices que participan en la función, ¿cómo ha sido el trabajo de composición de este texto?

Sí, cuando das voz a personas que han vivido cosas tan fuertes como estas, se te plantea



un conflicto ético, ¿cómo podría yo ser capaz de escribir mejor lo que les pasa que la manera como lo cuentan ellas? Y al final, decidí que fueran sus palabras exactas, con sus dudas, sus imprecisiones. Me gustó mantener su manera de hablar, sus vacíos, y decidí que sus palabras se mantendrían tal cual en la obra. Por otro lado, estaba nuestra parte, la de implicarnos. Hablé con el equipo para que me contaran qué estaban haciendo en el 92 y qué sabían de Bosnia en aquel momento, porque también es verdad que a la mayoría de nosotros Bosnia nos sonaba súper lejos. A partir de todos ellos, fui construyendo la obra. Tejí todo a partir de ese contraste.

El contraste entre lo festivo que vivíamos nosotros y el horror que se desató tan



cerca nuestra sobrecoge, por lo ajenos que vivimos de cuanto nos rodea.

Ellas mismas decían “esto aquí no va a pasar, Europa no puede dejar que nos matemos de esta manera”. Y Europa lo permitió, miramos todos para otro lado. Sarajevo celebró unos Juegos Olímpicos en el 84 y Barcelona los estaba haciendo en el 92. ¿Por qué no podía pasar algo así en Barcelona? No es una guerra en la otra parte del mundo, era aquí, a dos horas y media en avión.

La obra apunta la importancia de dejar testimonio de cuanto sucedió para que no se repita en el futuro, sin embargo, parece que cuanto mayor acceso tenemos a la información, más tendemos a repetirnos y con espacios de tiempo más cortos, ¿a qué crees que es debido?

Es cierto, ellas están documentándolo todo. Porque, 25 años después, continúan intentando llevar a los hombres agresores a los tribunales. Nos decían “que sirva para que nunca más vuelva a pasar, que no les pase a nuestras hijas y nuestras nietas”, pero es que no sé qué tenemos que hacer porque está pasando, sigue pasando. No estamos hablando de una cosa que solo pasó en una guerra concreta, no, es un ejemplo de lo que pasa en

todas las guerras, en las más lejanas y en las más próximas, y como tú bien dices, es una cosa que vuelve a resonar ahora con Ucrania. Recuerdo que al principio salían noticias de que daban permiso a los rusos para violar a las mujeres ucranianas. Estamos en lo mismo, en todas las guerras pasa lo mismo. La mujer es el campo de batalla, es una manera de herir al enemigo. ¿Cómo es posible que repitamos errores de esta manera?

Al finalizar la función, el sentimiento que queda te lleva, además de a darle otra dimensión a los acontecimientos, a pensar qué puede uno aportar para propiciar ese cambio.

No sé cómo se pueden cambiar estas cosas, es tomar más consciencia. Lo que nosotros podemos hacer es contar lo que pasó y ser conscientes de ello, resarcir a las víctimas de alguna manera, escucharlas y que no quede todo tanto en el silencio. Seguro que en nuestra Guerra Civil sucedió, pero no se habla de ello. Es como que la violación entra en un ámbito íntimo del que no se habla, lo cubrimos con un velo de silencio y no, se ha de denunciar y ha de salir, no puede ser una cosa que las mujeres vivan en silencio.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

EN PALABRAS DE... LUZ ARCAS

A quién colocamos en el altar

La bailarina y coreógrafa nos habla de la obra creada junto a Egly Larreynaga y Alicia Chong, un montaje sobre la revolución (política, personal y teatral) y, también, un relato sobre lo que un país impone a cada cuerpo y las estrategias del mismo para sobrevivir.

TODAS LAS SANTAS. Teatro de La Abadía. Del 2 al 5 de marzo.

La primera vez que vi a Egly Larreynaga fue al final de la representación de *Si vos no hubieras nacido*, de su grupo de teatro La Cachada, en la ya desaparecida Casa Tomada, un refugio para los artistas independientes en la ciudad de San Salvador.

En la obra, mujeres trabajadoras del mercado (que acabaron siendo actrices profesionales por el éxito del montaje) representaban episodios reales vividos durante sus embarazos no deseados en un país en el que el aborto es considerado homicidio en primer grado. Todas ellas se encontraron por primera vez en un taller con fines sociales que impartía la propia Egly y que acabó por convertirse en un proyecto vital, en una compañía.

Era abril de 2019, antes del Gobierno de Bukele. Yo había viajado hasta El Salvador para trabajar con la Compañía Nacional de Danza, otro proyecto milagroso, con sus lastres institucionales, pero al fin y al cabo la única salida profesional real para los bailarines salvadoreños.

No hablé con Egly hasta días después de la función de La Cachada, mientras devorábamos una hamburguesa enorme para quitarnos la resaca en uno de los barrios más ricos y seguros (estas dos palabras siempre van unidas en El Salvador) de la ciudad, custodiado por hombres armados con AK 47 en cada cuadra.

Egly me contó que era hija de guerrillera, y que había pasado su infancia de país en país, que estuvo perdida durante dos años en un orfanato, que cuando la encontraron la mandaron a Cuba donde sufrió abusos sexuales de su padre adoptivo y como consecuencia una alergia crónica que la llevó hasta el hospital de leprosos, y que hasta sus 11 años no se reunió con su madre en Nicaragua, a la que



hasta entonces sólo conocía por el seudónimo del partido.

Le dije que había contado muchas historias, de muchas personas, pero que nunca había contado la suya. Pensamos que tal vez nos habíamos conocido para eso. Y ése fue el principio de *Todas las santas*.

No sé qué obra ha resultado, hay algo de ella que se me escapa constantemente de los dedos, como si no se dejara domesticar ni por mi oficio de directora, ni por mi mirada de española, ni por el tremendo relato de sus vidas. Como si la vida de la obra estuviese en otro sitio, como si el teatro tuviese un mensaje para nosotras que no siempre somos capaces de escuchar. Después del proceso creativo, que no ha sido nada fácil, sólo puedo decir que Egly y Alicia me han enseñado más que nadie del trabajo, del teatro, del cuerpo, de la vida. Y que siempre pienso, y lo he dicho otras veces, que si las hubiera conocido en la adolescencia yo hubiera sido una persona mucho más feliz. Nunca es tarde para encontrarse.

Texto completo: www.revistagodot.com

RAKEL CAMACHO

“El teatro de Nieva es como invocar a Dionisos”

Francisco Nieva regresa a la cartelera de la mano de esta creadora, gran admiradora de su teatro, con la obra *Coronada y el toro*, que forma parte de su llamado Teatro Furioso. Una propuesta que rebosa libertad y que aborda, a través de la comedia, temas tan diversos como la identidad, el poder femenino, la incansable muerte y resurrección carnal de España, la mitología o el erotismo.

Por David Hinarejos

¿Este proyecto te ha llevado más trabajo previo a los ensayos que otros?

Mi manera de trabajar tiene mucho que ver con dejar espacio al proceso en el sentido más experimental y creativo. A veces, llega la cosa más aterrizada y otras menos, esta obra la trabajé muchísimo antes de meterme a ensayar porque sabía que tenía que llegar muy preparada. Quise tener toda la propuesta escénica, plástica y la estética ya planteada y, por ejemplo, el aspecto musical muy avanzado. Es muy coral, con una estructura muy operística, hubiera sido un suicidio no empezar con las cosas claras. Luego, obviamente, el teatro se crea en los ensayos no estando yo sola en mi casa.

¿Absoluta libertad creativa y narrativa es algo que podría definir el teatro de Francisco Nieva?

Poner puertas al campo a su teatro es imposible, me gustaría pensar que con el mío sucede algo parecido. En su caso, hay algo muy filosófico y abstracto en las ideas, pega muchos bandazos y tiene una parte ecléctica de base muy importante. El teatro de Nieva es como invocar a Dionisos, es crear una ceremonia detrás de otra, mezclando las sagradas con las profanas, lo ritual con lo orgiástico, es una amalgama de sensorialidades. Esto en *Coronada y el toro* se expresa de una manera un poco más concreta, hay un hilo argumental

aunque, como ocurre en todo su teatro, no es importante porque es más de ideas. Yo conecto mucho con esto, con esa capacidad de querer decir diez cosas diferentes en una sola frase y con una utilización de un lenguaje muy expresivo, surrealista y con un tremendo humor. Ya en mi trabajo de fin de carrera en la RESAD monté otra obra suya, *La carroza de plomo candente*, que, como la de ahora, también pertenece a su llamado Teatro Furioso.

¿Es un autor fundamental en el teatro contemporáneo de nuestro país?

Totalmente. Nieva propuso algo que no propuso nadie porque la vanguardia era la vanguardia y el clásico era el clásico. Muchos han fusionado, es cierto, pero yo digo de él lo mismo que él decía de Valle-Inclán, que debería ser una vergüenza para los que hacen, o quieren hacer teatro, no entender la forma dramática y de puesta en escena que tiene este creador. A Nieva no se le monta porque no se quiere hacer un esfuerzo para comprenderlo, ya que es más fácil llevar a escena todo el teatro realista que estamos viendo. Qué está muy bien, pero hay que salirse de ahí de vez en cuando, resulta muy tedioso. *Coronada...* está siendo muy difícil, pero para eso estamos aquí.

¿Te planteaste realizar una adaptación del texto original?

No, quería hacerlo tal cual, he tocado lo mínimo, es más, creo que he quitado menos cosas que las que quitó él cuando la puso en escena.

Actualmente, ¿sigue siendo un texto transgresor y provocador?

Supongo que con alguna escena la gente se seguirá echando las manos a la cabeza y con otras a lo mejor me quedo corta, no lo sé. Lo que es cierto es que te va dando revolcones todo el rato, porque dispara a izquierda y derecha, no deja títere con cabeza. Partimos de que lo que plantea Nieva es una dictadura imaginaria, pero habiéndola escrito en 1974 la referencia al franquismo es inevitable. Sin embargo, mucho de lo que plantea es completamente actual, como el pueblo inventado en el que se desarrolla la obra, hay muchos así en España todavía. Él la llama la España en Conserva, que, aun con ciertos cambios, sigue queriendo mantener muchas cosas.

¿Cómo van tus conocimientos taurinos?

(Risas). Pasó una cosa muy graciosa y es que uno de los técnicos fue mozo de espadas y nos contó muchas cosas. También había varias personas del sur que conocían bastante de ese mundo. Yo he limitado mi interés a todo lo que conlleva a nivel estético. En todo caso, eso es solo el contexto, nos situamos en las fiestas del pueblo y es un aspecto muy importante de las mismas. También el toro sirve como símbolo, aquí representa a España, y luego cada uno de los personajes también lleva su toro dentro.

La obra rompe tabúes al hablar de religión, erotismo, lo nacional o lo tradicional.

Los critica y los ensalza, porque es una historia sobre la pugna entre el arraigo y el desarraigo. Está el alegre instinto dionisiaco, germen de todas las fiestas, que está en todos nosotros y luego el aviso de “no te arraigues tanto”, porque es la única forma de



no pertenecer a un rebaño y huir de cosas con las que no estás de acuerdo.

¿Cuál sería el tema que subyace entre tantos elementos?

Uno que se repite en todo su Teatro Furioso: superar la culpa. Porque ese es el único camino para poder ser libres.

¿El alcalde Zebedeo y su hermana Coronada son dos caras de la misma moneda?

Representan los dos bandos de siempre en nuestro país. Nieva ni siquiera los juzga, como al resto de personajes los utiliza como si fueran un guiñol.

Y vaya personajes: el hombre-monja, el preso-torero, las dos mujeres ‘feministas’, la gitana ‘de dolor’, el párroco, los alguaciles y el pueblo, que se definen como “embestido y mimético”. Un auténtico vodevil.

Efectivamente, hay mucho del sainete. En



ese aspecto hemos trabajado mucho porque, aunque a mí no me molesta, veía que teníamos que acercar algunos momentos a un teatro más contemporáneo porque ya no estamos como espectadores acostumbrados a esas formas.

Parece que la comedia está asegurada.

Sí, aunque para mí el humor nace más del lenguaje y las expresiones. Se dicen unas cosas y de una manera que hacen mucha gracia, porque si ves las situaciones, en sí mismas, son dramáticas. Es un pueblo que tiene que suspender sus fiestas porque se pierde el toro, que es la estrella de las celebraciones. Acuérdate de la pandemia cuando no se podían hacer procesiones y sacar a los santos, el drama que eso suponía para muchísima gente.

Las canciones son otro elemento que también tiene una gran presencia.

La música es fundamental, es más, al principio, la obra fue escrita con la idea de que fuera una zarzuela. Por eso, al final es un híbrido, con ese personaje de La Voz Cantante que interviene cantando en numerosas ocasiones, y para el que hemos contado con el cantaor Álvaro Romero. La cosa es que está tan bien escrita que todo fluye mucho.

El texto no sitúa la acción en ninguna época concreta, ¿cómo es tu propuesta?

He metido elementos muy variados, tampoco se concreta porque también se juega con el surrealismo o lo fantástico. Ten en cuenta que si tú ahora te vas a las fiestas de muchos pueblos y ves ciertas tradiciones, podrías pensar que estás en otros años. No importa demasiado porque siempre vivimos, para algunas cosas, en la misma época.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

CORONADA Y EL TORO. Naves del Español. Del 17 de marzo al 15 de abril.



MATRÍCULAS ABIERTAS

Diplomaturas · Másteres
2023-2024

INFÓRMATE EN **ecam.es**

CREANDO
industria

CREANDO **cine.** CREANDO **series.** CREANDO **arte.**

FESTIVALES

ARTE Y TECNOLOGÍA SE ENTRELAZAN DE NUEVO EN EL CANAL

Canal Connect regresa en su tercera edición con cinco espectáculos y veinte instalaciones con presencia de creadores y estudiosos nacionales e internacionales.

CANAL CONNECT. Teatros del Canal. Del 23 de marzo al 23 de abril. www.teatros canal.com

Por Jara Monter

Arte, ciencia y tecnología conforman la propuesta artística con la que Teatros del Canal se coloca por tercer año consecutivo a la vanguardia de la investigación escénica. Sus instalaciones van a convertirse en el escenario de espectáculos, mesas redondas, conferencias, así como de una completa y reflexiva exposición, para que todo tipo de público pueda acercarse a las fronteras entre lo orgánico y lo artificial.

MÁQUINA ORGÁNICA

23 artistas procedentes de nueve países conforman la exposición *Máquina orgánica*. Podremos visitarla a través de un recorrido por las instalaciones del teatro, acompañados de un guía que promueva el entendimiento de unas obras que abordan cuestiones que van desde las nuevas formas de vida al desarrollo de lo mecánico unido a la biología.

Entre los nombres que conforman la programación se encuentra la artista francesa France Cadet quién presentará *Demain les robots*, una colección de vientres artificiales en los que crecen robots bebés para reflexionar sobre un futuro en el que las máquinas sean capaces de reproducirse por sí solas.

Junto a ella destaca el *Bestiario del Antropoceno* (1) del colectivo Disnovation, que ofrece más de 100 collages e ilustraciones hechas a mano en una recopilación de criaturas híbridas de nuestro tiempo. Con una línea similar destaca *Floralia* de Sabrina Ratté, una colec-

ción de especies vegetales que en un futuro especulativo están ya extintas. Por otro lado, la instalación *Akousmaflöre* de Scenocosme presenta un jardín compuesto por verdaderas plantas musicales que reaccionan al tacto, a las palabras o a los sonidos.

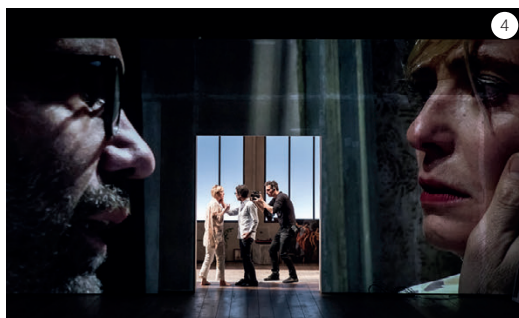
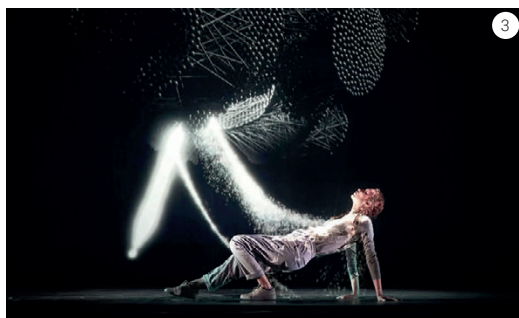
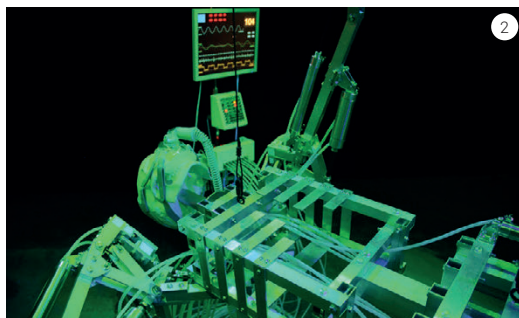
Por su parte, el artista canadiense Bill Vorn pondrá en escena *I.C.U (Intensive Care Unit)* (2), una pieza ambientada en un hospital con robots postrados en cama, donde los visitantes son sus cuidadores en una alegoría médica en la que las máquinas se mueven con dolor.

La exposición cuenta con grandes manos femeninas como la iraní Yosra Mojtahedi, la brasileña Anaisa Franco o la española María Castellanos Vicente. "Ellas, y sus no menos prestigiosos compañeros, llevarán a los madrileños por un recorrido de descubrimientos inauditos, de una belleza e inteligencia tan revolucionarias como sus propias temáticas", garantiza Blanca Li.

ESPECTÁCULOS DENTRO DE LA CITA

Canal Connect acogerá el estreno mundial de *SH4DOW – who is master who is Shadow?*

(24, 25 y 26 de marzo. Foto 3), una improvisación de Inteligencia Artificial en 3D obra del danés Mikael Fock. La pieza es la primera producción de artes escénicas protagonizada por una criatura de IA y en ella su director habla del encuentro de la persona con su sombra, su yo virtual.



El día 24 también podremos asistir a la música electrónica y el universo visual de *Shiro* presentada por el proyecto de la ilustradora francesa Noemi Schipfer y el arquitecto y músico japonés Takami Nakamoto, Nonotak. En él crean un universo de sonido interactivo inspirado en la arquitectura minimalista y el arte óptico.

El 29 y 30 de marzo se representará *La moutte* (4) del director teatral francés Cyril Teste al frente de su compañía Collectif MxM. Se trata de una obra autobiográfica de Anton Chejov con la mirada puesta en la relación entre él, un dramaturgo en ciernes, y su madre, una actriz en la cumbre del arte.

Trust me tomorrow (30 y 31 de marzo) llegará de la mano de la compañía noruega Verdebsteatret, una propuesta que juega con la ausencia total de luz y con su exceso. Esta obra sume al espectador en la ceguera para adentrarse en el espacio intermedio entre el ahora y lo que recuerda la memoria.

Las representaciones escénicas se cerrarán con el espectáculo familiar de danza *Cloud* de la Compagnie Sam-Hester. Dicha compañía, fundada por la coreógrafa franco-suiza Perrine Valli, mezcla circo, danza y texto en un ballet poético que cuestiona el impacto de la tecnolo-

gía en diferentes generaciones de personas. La directora de Teatros del Canal ha destacado el papel de los niños como “el público que más aprovecha y actúa de manera espontánea con las obras”. Por ello, uno de los propósitos de este proyecto es el estrecho trabajo con escuelas ofreciendo visitas todas las mañanas tanto porque “son los primeros en conocer qué pasa”, como por las enseñanzas que nos pueden ofrecer.

El ciclo contará, asimismo, con una serie de conferencias y mesas redondas de acceso gratuito que se desarrollarán durante la primera semana. Su objetivo es, en palabras de su coordinadora, Sara Antequera, “bajar las obras al espacio del diálogo”. Estos encuentros abordarán cuestiones en torno a cómo el transhumanismo, la espiritualidad artificial y el hackeo, siempre en conexión con el arte y analizando de qué manera afecta al espacio y a las formas de comunicación de la ciudadanía. “La tecnología va más rápido de lo que podemos imaginar y queremos hablar de eso: de la regeneración, la creación y la concienciación de las máquinas. ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo abordar lo que está llegando?”, subraya Antequera.

IÑIGO GUARDAMINO

“Las condiciones de trabajo de los ‘riders’ son espeluznantes”

Hablamos con este genial dramaturgo que regresa al juego con *Amarte es un trabajo sucio (pero alguien tiene que hacerlo)*, una comedia de La Caja Negra Teatro que habla de la lucha por ser alguien y de la nueva economía ‘colaborativa’ que ha venido para quedarse con su precariedad de rostro amable.

Por Sergio Díaz

Iñigo Guardamino vuelve a la carga. Una de las plumas más afiladas de nuestra dramaturgia estrena nueva propuesta. Y esta vez nos invita a que le acompañemos a conocer un poco mejor lo que se esconde tras los ‘riders’, esos seres inanimados a nuestros ojos que nos traen la comida o los paquetes o lo que sea la mierda que se nos antoje cuando no nos apetece mover el culo del sofá. Pero llegar hasta aquí no ha sido un trabajo fácil. Nunca lo es. Nadie dijo que fuera a serlo. “En 2020 no tenía el cuerpo para fiestas por todo lo que pasó a nivel global y a nivel particular, que pillé el virus y lo pasé bastante mal -nos dice Guardamino-, pero también algo que nos pasa a todxs lxs creadorxs, que mueves y mueves proyectos y no sale nada y eso desespera. La pandemia ha hecho que muchos proyectos se hayan ido retrasando y eso colapsa la programación de algunos teatros, lo que provoca que muchas compañías y autorxs estén hartos porque no están siendo programadx. Básicamente es la lucha por la vida. Yo tuve la suerte de que en 2021 salió lo del Torneo de Dramaturgia del Teatro Español y lo gané, eso me animó bastante, pero en las épocas en las que



no consigues encajar proyectos se pasa mal. Yo ahora he tenido la suerte de que me hagan un hueco en el Teatro Quique San Francisco y estoy encantado de la vida”. Y es que las Artes Escénicas parecen *Los juegos del hambre* en estos momentos, todo el mundo a codazos para poder mostrar su trabajo. Y lo mismo sucede en el ámbito que nuestro interlocutor ha querido poner sobre la mesa en su nueva creación: *Amarte es un trabajo sucio (pero alguien tiene que hacerlo)*.

UNA MIRADA A LOS INVISIBLES

“El germen de este proyecto nace en 2019

cuando yo empiezo a ver un montón de postes con bicis atadas y ruedas. Solamente el radio de la bici. Durante la pandemia no se veía a nadie por la calle, todo era como en *Mad Max*, pero los únicos que andaban de acá para allá eran los 'riders', esos héroes anónimos a los que no aplaudimos. Cuando estaba tan jodido con el Covid mi pareja me mandaba caldos o cosas y ellos me lo traían. Y entonces les estaba muy agradecido (sería que el hecho de estar débil me hizo conectar con la humanidad), así que a partir de ver las condiciones espeluznantes en las que trabajaban y que era gente muy invisible para el resto de la sociedad, fue por lo que me decidí a escribir una obra sobre ellos. Ellos son como sombras que te adelantan con la bici o la moto, o que están esperando a la puerta de los restaurantes -porque no les dejan estar dentro- y no te fijas, son como mobiliario urbano".

En realidad, estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no vemos ni a los 'riders' ni a nadie, que si te encuentras a alguien por la calle que quiere pedirte algo, le miras con desconfianza y ni te paras a escuchar, e incluso si ves a alguien tirado, según la pinta que tenga, ni te paras a ayudar y si oyes a tu vecino salir de casa, bajas más rápido para no encontrarlo... Somos una sociedad profundamente deshumanizada, algo que se ve en el ambiente laboral, como en este tema de los 'riders' que estamos hablando, pero también lo vemos en las RRSS o en las relaciones sexoafectivas. "Lo de la deshumanización en la que estamos inmersos -prosigue Iñigo- es el tema principal de la obra. Investigando descubres que hay un algoritmo que es el que hace los pedidos y los 'riders' no ven a un jefe, ni tienen ningún interlocutor. Todo es aleatorio, no puedes contactar



con nadie, todo es hablar con una máquina que te va premiando, o castigando, en función de cómo lo hagas".

'COOLXPLOITATION'

La 'uberización' es un proceso global que crece gracias a las lagunas legales y a la escasa regulación de la economía digital en todo el mundo. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, es lo que nos toca, pero el sistema va muchos años por delante de los ciudadanos de a pie y ese tiempo en el que todo se va regulando, se aprovecha para ir quitando derechos, aumentando la explotación de las personas y creando necesidades que nunca hubieras imaginado tener, pero todo de forma aparentemente 'cool'. Para Iñigo Guardamino "el tema está en si esto se va a frenar, que hay intentos por parte del Gobierno por hacerlo, o si esto va a infectar el resto de la economía. Tú puedes usar un móvil



y pedir en tiempo real. Y pides cualquier cosa en domingo o con lluvia o para que te llegue en media hora. ¿Qué necesitas de forma tan urgente como para hacer que te llegue ya? Si es el caso de una persona diabética que necesita insulina, pues vale, pero no creo que sean esos los pedidos mayoritarios. Muchas veces se pide porque sí y ves a los trabajadores como pollos sin cabeza para cubrir necesidades absurdas. ¿Por qué tenemos esa necesidad?, ¿por qué nos sentimos mejor al hacerlo?, ¿por qué, como nuestra vida es una mierda, nos da cierta superioridad el ver que alguien viene corriendo a casa a traernos una cosa? ¿Eso te hace sentir poderoso o sentir que estás aspirando a un cierto nivel de vida?”. Puede ser que sea esa la clave, que la gente (tú, yo, nosotros), sabiéndonos hámsters que no paramos de mover la rueda, cuando tenemos un poco de tiempo para parar, en vez de pensar en cómo bajarnos de ahí, lo usamos para comprar cosas que no necesitamos, que nos trae gente corriendo a casa y ni nos preocupamos de saber en qué condiciones lo hacen, pero nos pasa igual con los móviles que tenemos, la ropa que llevamos, la comida o todo lo que compramos... no queremos saber su origen para no sentirnos más culpables.

ABRIR CONCIENCIAS SIN DOGMATISMO

Pero no se trata de culpabilizar a nadie con esta obra -si acaso a las empresas que no tienen condiciones dignas para los trabajadores-, el teatro de Guardamino no va por ahí. Simplemente deberíamos ser conscientes de la mentira en la que vivimos y de nuestras contradicciones, y ya que es tan difícil cambiar las cosas a nivel global, pues esos pequeños cambios que tenemos a nuestro alcance intentar hacerlos, sin caer también en la desgana ni en la desidia. “Claro, esa es la clave -nos termina diciendo nuestro querido y admirado dramaturgo-. Hay que pensar en lo que estamos haciendo, pero a la vez también reírnos un poco de nosotros mismos. Yo no soy quién para dar lecciones a nadie, es simplemente que la gente se cuestione su modo de vida con la intención de... ¿cambiar algo? Sería lo ideal, pero no pretendo ser moralista, solo que se miren hacia dentro y se rían un poco. Afortunadamente, hay unidades de resistencia. La mayoría estamos dentro de la rueda, pero hay gente que, dentro de lo posible, intenta hacer una vida distinta. Yo, en mi teatro, quiero apelar a esos grises que todos tenemos y hacerlo a través de la comedia”.

AMARTE ES UN TRABAJO SUCIO (PERO ALGUIEN TIENE QUE HACERLO).

Teatro Quique San Francisco. Desde el 23 de marzo.

ISRAEL GALVÁN... AL DESCUBIERTO

'Bailas, baby?': ciclo de danza para
bebés y primera infancia

25 de marzo / 12.30 y 17 h.
26 de marzo / 11 y 12.30 h.



QUINTA DE LOS MOLINOS

FORMACIÓN

Da vida a los personajes de tus historias mediante el vestuario

Con el Máster de Diseño de Vestuario de Cine, Series y Teatro de la ECAM adquirirás los conocimientos y las herramientas necesarias para construir un personaje desde el vestuario

Hay vestuarios de la historia del cine que siempre se quedarán grabados en nuestra retina. El vestido negro de Givenchy que lucía Audrey Hepburn por la Quinta Avenida de Nueva York presentaba a Holly Golightly como un personaje elegante y refinado. El vestuario no solo viste a un personaje, sino que le configura y hace que funcione como parte de un engranaje más para entender la historia.

En palabras de Anna Coma, alumna del Máster de Diseño de Vestuario de Cine, Series y Teatro de la ECAM: “Con el vestuario, no solo estás vistiendo a alguien, sino que estás yendo muy a fondo con la psicología del personaje”. El máster, que se divide en dos cursos académicos, aspira a formar a profesionales altamente cualificados que sean capaces de afrontar el diseño de vestuario en cine, series, programas de televisión y teatro desde la idea inicial hasta su creación final. Coordinado por Antonio Belart e impartido por diversos profesionales del sector, los alumnos aprenderán desde el análisis del guión y el proceso de documentación hasta el desarrollo de un figurín completo.

Además, siguiendo la idea de que el oficio solo se aprende haciéndolo, el máster tiene un contenido predominantemente práctico. Los alumnos aprenderán las diferentes técnicas de ambientación y de tratamiento textil en la utilización de tintes y materiales, encargándose de diseñar el vestuario de las prácticas de los alumnos de Diplomatura, con los que, además, compartirán clases.

De igual forma, los estudiantes realizarán un mes de prácticas obligatorias en empresas referentes en el sector como Un Burro de Cine, Cornejo, Lookart o PERIS Costumes. Propuestas como ECAM Industria, un conjunto de iniciativas destinadas al impulso de la produc-



ción de largometrajes, al apoyo del talento emergente y a dinamizar el tejido audiovisual, son reflejo de este compromiso por acercar a nuestro alumnado a la industria.

El diseño de vestuario es una tarea ardua y apasionante que requiere de competencias tanto técnicas como creativas. Su importancia traspasa las barreras del tiempo y de la memoria. Hay escenas de películas que nunca olvidaremos y personajes a los que siempre volveremos. Todo por un vestuario que alguna vez nos marcó, como aquel elegante vestido negro enfrente de la joyería Tiffany.

www.ecam.es

TEATROS del CANAL 2022/2023



ESTRENO
EN ESPAÑA

DAS FRÄULEIN (KOMPANIE) *Kingdom*, de Anne-Cécile Vandalem

Teatro / 2 y 3 de marzo

©CHRISTOPHE-ENGELS



ESTRENO
EN ESPAÑA

THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE (violín), SILVÈRE JARROSSON (pintor) y MARIN DELAUD (bailarín) Visual Music

Música y pintura / 2 de marzo

©CHRISTOPHE-ENGELS



CREACIÓN
CANAL

CICLO BOADELLA Diva 100 aniversario del nacimiento de María Callas

Espectáculo lírico teatral / Del 8 al 12 de marzo

©CARLOS MALPARTIDA



ESTRENO
ABSOLUTO

IBERIAN & KLAIVIER piano dúo Springtime: Falla, Ravel, Debussy, Stravinsky

Música clásica / 12 de marzo

©JOSÉ TORO



ESTRENO
ABSOLUTO

HERMANAS GESTRING Hacer Amor

Teatro musical y danza / 16, 17 y 18 de marzo

©JOHNSKA NARCISSE



©JOHNSKA NARCISSE

CANAL CONNECT: Días de Arte, Ciencia y Tecnología Teatro, danza, música, artes plásticas, tecnología, exposición Máquina Orgánica, mesas redondas y talleres

Varios espacios del teatro / Del 23 de marzo al 23 de abril



SELU NIETO

“Hay mucha gente que necesita ser escuchada”

El fundador de Teatro a la Plancha posee un lenguaje escénico muy particular, y con él crea obras tragicómicas llenas de belleza, pero del tipo de belleza que solo aprecian los que saben mirar de verdad el alma de las personas. Hablamos con él con motivo de *Soledad (vida y obra de mi abuela)*, un montaje en el que hace presente la ausencia.

Por Sergio Díaz

¿Cómo habéis construido ese lenguaje tan característico de Teatro a la Plancha?

Nuestro lenguaje se ha articulado en base al trabajo colectivo que hemos ido haciendo toda la gente que ha pasado por aquí, sumado a la visión del mundo que yo ya tenía. Es verdad que en todas nuestras propuestas existe ese estilo común que tenemos de hacer teatro, pero el lenguaje lo hemos ido puliendo en cada montaje que hemos hecho. Siempre está la esencia inicial, que va con la forma de ver la vida, pero el jugo se va concentrando cada vez que avanzamos.

Esa forma de ver la vida que comentas te lleva a escribir tragicomedias sobre gente que está en los márgenes, ¿esa puede ser un poco tu seña de identidad?

Cuando al principio de Teatro a la Plancha en una entrevista me preguntaron que por qué hacía teatro, yo les contesté que para compartir nuestras soledades y creo que es verdad lo que dices, que todos esos personajes tienen algo en común, se mueven en los márgenes y necesitan ser escuchados. Son personajes solitarios, excluidos, también a veces son alter egos... a los poderosos ya les escuchamos cada día y sabemos su discurso, sabemos cómo se expresan y cómo mienten. Los otros personajes no tienen voz, y no es que yo esté diciendo que tengo la capacidad de dársela...

Pero sí lo haces de alguna manera, son gente a la que no miramos normalmente, o incluso podemos ser nosotros mismos y tú los subes a un escenario.

Es un poco pretencioso por mi parte pensar que les estoy dando la voz, pero sí que en mis obras trato de poner un espejo que refleje esa realidad y ahí sí que quizá entra lo que dices de que podemos ser incluso nosotros mismos.

Y has sublimado eso que decías de las soledades en esta última obra al hablar de tu abuela, a la que das la oportunidad de que se exprese y de que escuchemos su voz.

Totalmente, es como darle presencia a la ausencia. Ella necesitaba una segunda vida y he intentado por todos los medios hacer una obra para cambiar esa vida que ella tuvo, para que ella se fuera de viaje al Caribe, pero el teatro no es tan poderoso para cambiar eso y la obra que me ha salido es la obra que tenía que salir, lo que ocurrió en su vida realmente, comparándola con la mía, también hablo sobre la herencia familiar, la tragedia que se hereda, la soledades, la enfermedad... por ahí van los tiros.

¿Te sentías un poco en deuda con ella por la distancia -física- que os separaba y que quizá no te permitió estar todo lo cerca de ella que te hubiera gustado?

Un poco sí, pero no es el principal motor de la obra. No es una obra que yo esté haciendo a



modo de terapia para cerrar algo. Creo que a lo mejor puede ayudar al que la vea a hacerlo, en cierta manera, con sus propios paralelismos familiares, pero no solo me motivaba eso. A mí me motivaba lo que estaba pasando en el mundo y alrededor mío en aquel momento, con la pandemia, con las despedidas que no pudieron ser, con el tema de la salud mental de por medio, con esa necesidad de ser escuchado... y ahí conecté con mi abuela, porque ella lo que necesitaba era que la escuchasen y no tenía a nadie, igual que muchas abuelas y abuelos hoy en día, que no tienen quien les escuche, y volvemos a lo de antes, que no tienen la voz que se requiere para ser escuchados. Y pensé que era el momento en el que esas personas, no solo mi abuela, hablen, y de que el público se sienta escuchado, que es algo que nunca había intentado antes y he creído que ahora era el momento. No es que haya sido algo oportunista, ni pensado con ánimo comercial ni nada de eso, era lo que me estaba atravesando a mí cuando escribía y lo he sacado de esta manera.

La pandemia es un virus que hemos tenido y que ha dejado muchas secuelas. La inco-

municación es algo que ya venía de antes, ¿pero se ha acrecentado tras este periodo?, ¿crees que falta escucha?

Sí, se nota en ese individualismo imperante en la sociedad, pero por ponernos en contexto, ya en la obra *Los ciegos* de Maurice Maeterlinck, se hacen preguntas que no son respondidas por nadie porque nadie escucha al otro y la obra es de 1891, así que ya llevamos tiempo no escuchándonos, pero es verdad que últimamente se ha incrementado la figura del 'yo' y la ignorancia hacia el otro. Pero también veo brotes de esperanza, estoy viendo en gente joven el deseo de encontrarse en el otro, el deseo de querer pertenecer a los demás y eso sí me parece esperanzador.

¿Cómo has abordado el tema de la salud mental en la obra?

Como te decía antes hay un paralelismo entre la historia de la abuela y el nieto, entre la realidad y la ficción, jugando con el teatro también y jugando con la vida. A partir de una serie de problemas, mi abuela tuvo que ingresar en psiquiatría y allí empezó a sufrir alucinaciones y eso me hacía preguntarme si esas cosas



que estaba viviendo mi abuela eran reales o no, porque en el momento en el que una persona ya ve según qué cosas, esas cosas se convierten en reales, al menos para ella. En el momento en el que una persona sienta algo o sufra algo, ya está pasando y nosotros estamos ignorando que está ocurriendo, pero es que está ocurriendo, aunque nosotros no lo veamos. Entonces, me parecía esa la mejor manera para tratar la salud mental, porque ante esa situación uno que hace: ¿empatizar o no empatizar con esa situación? ¿me distancio? Pero es que le está pasando algo, pero es que no puede ser verdad o sí es verdad, ¿qué hago? ¿tomo partido? En ese tema me pareció que había un campo muy interesante.

¿Crees que es un montaje que a la gente le deja 'planchada', que era el objetivo inicial al crear vuestra compañía?

Pues fíjate que creo que es la obra que más resonancia ha tenido en el público. Yo siempre trato de estar en escucha sobre lo que está pasando enfrente y la sensación que tengo es que el eco ha llegado más lejos. No estoy hablando de que sea mejor que otros trabajos, estoy

hablando de lo que yo creo percibir que vibra en el público cuando está sucediendo. Quizá por eso que ya he dicho, porque se estaba escribiendo mientras se estaba escribiendo una realidad paralela en el mundo al mismo tiempo, y porque todos hemos tenido nuestras tristezas en algún momento y la gente empatiza. Y sobre lo de dejar a la gente 'planchada', yo no me esperaba que se riese nadie. Estamos aquí hablando de todo esto y parece que la obra es un dramón, pero para nada, la risa aparece muy frecuentemente y no me lo esperaba. Con otras obras sí que lo esperaba más, porque yo voy buscando ese humor en la tragedia que ya hemos comentado, porque parece que así las cosas entran mejor, pero en esta *Soledad* me ha sorprendido mucho.

¿Qué crees que te diría tu abuela?

Pues lo que digo en el final de la obra: que qué hago con las tonterías, contando sus cosas, sacando sus fotos... Eso es lo que diría ella, porque era una persona muy tímida y muy introvertida.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

ALEX VILLAZÁN
JOSÉ EMILIO VERA

BELÉN PONCE DE LEÓN
KATIA BORLADO



ESCRITA Y DIRIGIDA POR IÑIGO GUARDAMINO

AMARTE ES UN TRABAJO SUCIO

(PERO ALGUIEN TIENE QUE HACERLO)

LA CAJA NEGRA TEATRO

T TEATRO
QUIQUE SAN FRANCISCO

teatroquiquesanfrancisco.es



distrito
chamberí

MADRID

La locura del amor

JUANA LA LOCA. Teatros Luchana. Hasta el 27 de abril.

46 años encerrada por orden expresa de tu padre y tu hijo. Quizá el apodo con el que ha pasado a la historia Juana I de Castilla, 'la Loca', fue debido a tanto tiempo confinada entre cuatro paredes y en una profunda oscuridad. Quizá fue porque no era una mujer muy devota. Quizá fue debido a una conspiración política masculina. Quizá su trastorno mental se exageró deliberadamente con objeto de hacerla inaceptable como soberana para que reinaran los hombres. Quizá todo se desencadenó porque su marido, Felipe I de Castilla, 'el Hermoso', la engañaba con cualquier mujer que se ponía a su alcance, la dejaba sola en sus embarazos y no correspondía el profundo amor que Juana le profesaba. Nunca lo sabremos, pero sí parece bastante injusto que esta mujer haya pasado a la historia por sus supuestos desórdenes mentales y no porque pudo haber cambiado el curso de la historia si la hubieran dejado gobernar, porque ella fue la primera reina legítima de las coronas que conformaron la actual España.

LUCHANDO CON EL CORAZÓN

Muchas son las recreaciones que se han hecho de su figura. En el medio audiovisual hemos podido ver a Irene Escolar dando vida a Juana en *La corona partida* (2016), y aún resuena el grito desgarrador de Pilar López de Ayala en la película *Juana la Loca* de Vicente Aranda (2001). En teatro es icónica la imagen de Margarita Xirgu enlutada como la reina (1918), o la maravillosa Concha Velasco estremeciéndonos en *Reina Juana* (2016). Pero si hay alguien que recientemente está devolviendo a la vida a Juana I de Castilla es el magnífico actor y director argentino Nicolás Pérez Costa en esta



obra escrita por Pepe Cibrián que está conquistando el corazón de los espectadores tanto en España como en Argentina. Aun estando él solo en escena no se trata de un monólogo dramático, es un incommensurable juego teatral que nos lleva a la celda de Juana en Tordesillas y en el que van desfilando algunas de las personas que tuvieron contacto con ella en sus años de cautiverio. Es una propuesta moderna y austera que nos habla de la locura del amor no correspondido y de los crueles mecanismos para conservar el poder. Un retrato rebosante de emociones en el que sufrimos con una mujer que puso por delante de sus obligaciones como reina los dictados de su corazón, un corazón enamorado que resultó demasiado frágil para aguantar los envites del patriarcado. **S. Díaz**

Cuentos para imaginar el futuro

OBRA INFINITA. Teatro María Guerrero. Del 3 de marzo al 2 de abril.



FOTO: Luz Soria

Se cuenta que había un hombre que estaba en el campo haciendo de vientre y estando así, agachado, le pasó por debajo un lagarto y le dio con el rabo en el culo. Entonces se levantó deprisa, se giró y miró para atrás, pero ¡claro! no vio al lagarto, y pensó que el lagarto se le había metido dentro. Fue a casa y les contó a sus hijas que se le había metido un lagarto por el culo. Tenía ya tanta sugestión que sus hijas avisaron al médico y el médico, al ver lo mal que lo estaba pasando, le dio una pastilla para que durmiera un poco. Cuando se despertó, le dijo que le había sacado el lagarto del culo. El hombre se puso bien y no se volvió a acordar del lagarto. De esto trata esta obra de Los Bárbaros (este interesante proyecto de Javier Hernando y Miguel Rojo que cuestiona la sociedad contemporánea), de contar memoria y cantar oralidades, de cuidar y curar con palabras, de historias que pueden explicarnos el mundo y sacarnos el lagarto de dentro.

El viaje del actor

EL VIAJE DEL MONSTRUO FIERO. Teatro de la Comedia. Del 9 al 26 de marzo.



Ahora que todas las noticias en torno a Rafael Álvarez 'El Brujo' es que ha sido uno de los últimos invitados a *El Hormiguero* (esa máquina fagocitadora en la que tienes que salir para que sepan que existes), no está de más recordar que este hombre es una de las grandes leyendas que nos quedan en lo que al mundo del espectáculo se refiere. A finales de los 80 conquistó a todo un país en el papel de Búfalo, el amigo inseparable de Juncal (al que daba vida Paco Rabal), y desde entonces no ha dejado de trabajar y de labrarse una impecable carrera sobre los escenarios como uno de los últimos juglares de nuestro tiempo. Simultaneando varias propuestas (*El lazarillo de Tormes*, *Los Dioses y Dios*, *La Odisea...*), ahora llega con su último trabajo, un espectáculo que compila una selección de textos clásicos del Siglo de Oro en verso. Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, La Calderona, Juan Rana... vuelven a la vida en este divertido montaje que lleva el sello inconfundible de 'El Brujo' y que es un bello homenaje a la profesión de actuar.

Atreverse a ser uno mismo

PAYASO! Teatro Infanta Isabel. Del 4 de marzo al 9 de abril.

Por Jara Monter

¿Cómo atreverse a ser lo que tanto hemos soñado? ¿Cómo emprender el viaje hacia lo que queremos ser? *Payaso!* es un nuevo espectáculo musical que canta en primera persona ese difícil, pero necesario, camino hacia la vocación.

Daniel, interpretado por Alberto Frías, es un payaso de nacimiento que por miedo a la opinión del resto intentó ser otra cosa. A modo de falso documental narra las peripecias que ha vivido desde su nacimiento hasta su madurez.

Número a número Daniel nos muestra sus éxitos y sus fracasos, su deseo de cambiar de profesión y su reencuentro con la felicidad que le esperaba, desde el principio, detrás de una nariz.

El musical aborda, en clave de humor, la complicada tarea de encontrar nuestro lugar en el mundo. Es un espectáculo con el que reír, reflexionar y sentir con la visión que su protagonista tiene del mundo, y con el que comprender que la palabra payaso no tiene nada de insulto sino que es, ante todo, un halago.

Esta obra, cercana al teatro musical, conjuga diversos estilos bajo la dirección musical de José Masegosa. Con un marcado estilo personal, la voz de Alberto Frías y el piano de Ernest Fuster entrelazan el swing, la zarzuela, la balada de los años 90 y el pop rock, creando una experiencia con toques de cabaret y vodevil.

A Daniel le acompañan en el escenario un sinfín de personajes llevados a escena por Fuster que le ayudarán en su búsqueda surrealista y delirante de su profesión. De esta manera, y bajo la dirección de Zenón Recalde, *Payaso!* encierra lo más bello y cómico del alma humana con la risa como



principal herramienta para hacer frente a los malos momentos.

El Teatro Infanta Isabel estrena este mes el horario vermú, las mañanas de los sábados y domingos a las 12'30h, con este musical que conmueve y despierta la sensibilidad de todas las edades -¡y en el que los más pequeños de la casa también se lo pasan pipa!-.

4 – 26 MAR

SANTA EUGENIA

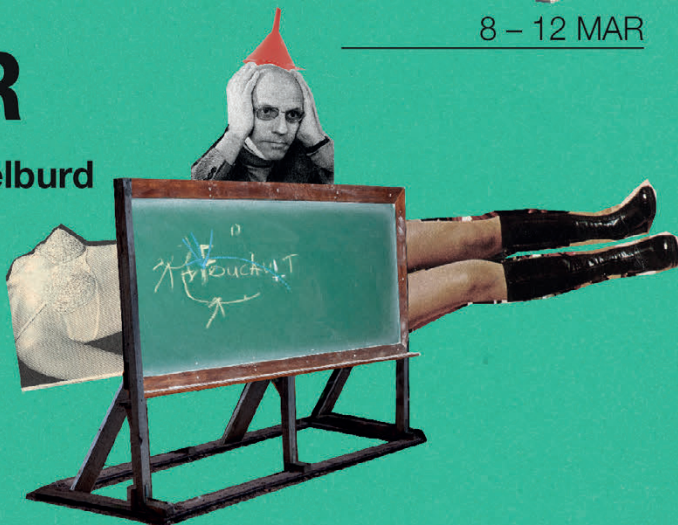
Inés Collado | Inés González |
Cristina Marín-Miró



PUNDONOR

Andrea Garrote | Rafael Spregelburd

8 – 12 MAR



HAY ALGUIEN EN EL BOSQUE

Anna Maria Ricart | Joan Arqué

23 MAR – 2 ABR



Celebración de la vida a 'lo Gestring'

HACER AMOR. Teatros del Canal. 16, 17 y 18 de marzo.

FOTO: Jose Toro

"Todo está gris en vuestras almas. No hay cariño entre las personas, no hay cuidado hacia el Planeta. Hay que **HACER AMOR**". Eso es lo que piensan Las Hermanas Gestring y por eso han ideado este nuevo espectáculo.

Las Hermanas Gestring son Laura Morales y Greta García, dos bailarinas sevillanas que deciden unirse en 2013 y apostar por nuevos caminos para la creación. Para ello configuran dos personajes: Aletra y Virtue, dos mujeres capaces de adaptarse a lo inmediatamente disponible y así empiezan a generar contenido en Youtube, en espacios alternativos y hasta por WhatsApp. Danza, musicales, performance, canciones... todo les vale a estas Hermanas que siempre han estado ligadas a lo 'weird', lo extraño y lo espeluznante, como ya pudimos ver en su propuesta *A muerte* (2018), en la que decidieron sacrificarse ante su público. De aquella muerte ha pasado ya tiempo, un periodo en el que han viajado a lo más hondo del alma humana para conocer lo que el mundo necesita, se han mirado al espejo buscando la esencia de su mensaje para sublimarlo en la nueva creación que nos ofrecen. Ahora, por fin, cantando, han resucitado 3 años y 18 días después (les ha costado un poquito más que a Dios) en **HACER AMOR**, su última propuesta a la que celebran sus 10 años de trayectoria sobre los escenarios.

Las Hermanas Gestring vienen más suaves que nunca, como si acabaran de salir de una bañera llena de Tranxilium guiadas por una Nicole Kidman iluminada. En estos momentos de su vida Las Gestring son otras, mejoradas, a veces indistinguibles por el ojo humano, a veces incluso multiplicadas. Porque Laura y Greta son



múltiples, mutantes y, por supuesto, amorosas. Quieren alejarse de la muerte y centrarse en lo que les queda en vida, que no es otra cosa que el amor, preguntándose cuestiones fundamentales para su nueva existencia: "¿Cómo podemos contar el amor nosotras? ¿Cuál es el amor que queremos? ¿Qué amor es el que buscamos? ¿Cómo queremos relacionarnos? ¿Qué mensaje queremos dar? ¿Cómo es una historia de amor narrada por las Hermanas Gestring?". Lo descubriremos próximamente en los Teatros del Canal. Lo que sí tenemos claro es que no se parecerá a ninguna otra historia de amor que hayamos visto antes. **Sergio Díaz**

3^{ER} AÑO EN CARTEL

MIGUEL ÁNGEL SOLÁ PAULA CANCIO

DOBLE O NADA

DIRECCIÓN : QUIQUE QUINTANILLA

SABINA BERMAN

★★★★★ CLARÍN ★★★★★ LA NACIÓN ★★★★★
LA RAZÓN ★★★★★ EL MUNDO ★★★★★ EL PAÍS

PRODUCCIÓN **EL TIO CARACOLLES**

21
43 / Teatros Luchana Madrid

NICOLÁS PEREZ COSTA ES

JUAN LA LOCA

de PEPE CIBRIAN

CRITICA UNÁNIME

"UNA CLASE MAGISTRAL DE TEATRO"



"UN ARTISTA CONSAGRADO, HACIENDO UN TRABAJO IMPOLUTO"



JUEVES 20:15HS

IFAM^{es}

EL TIO CARACOLLES

21
43 / Teatros Luchana Madrid

Violencia de género en la antigua Roma

LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA. Teatro de la Zarzuela. Del 25 de marzo al 1 de abril.



Bocetos de Emanuele Sinisi para la escenografía.

Siguiendo con la política de recuperación del patrimonio lírico español, el Teatro de la Zarzuela para su nueva producción recupera esta obra estrenada en 1744 firmada por uno de los compositores más importantes de su época, el aragonés José de Nebra. *La violación de Lucrecia* o *Donde hay violencia, no hay culpa* llega con un libreto con versión de Rosa Montero de los hablados originales de Nicolás González Martínez, dirección de escena de Rafael R. Villalobos y dirección musical de Alberto Miguélez Rouco. La trama gira alrededor de la tragedia romana sobre la violación de Lucrecia recogida por Shakespeare y Britten, abordando temas como el consentimiento ante una agresión sexual, el honor, el adulterio, la culpa y el suicidio. De Nebra se alejó aquí de la rigidez de las zarzuelas mitológicas y creó una partitura con un estilo avanzado para su época que se acercaba más al clasicismo.

¡Llega el Gran Alí!

ALADDÍN, EL MUSICAL. Teatro Coliseum. A partir del 24 de marzo.



Si al leer el título de este espacio, has escuchado dentro de tu cabeza una fanfarria y el ritmo de tambores, sin duda eres carne de este nuevo musical que llega a la Gran Vía madrileña. Disney y Stage Entertainment suman a la oferta de teatro musical de la capital este clásico popularizado gracias a la versión cinematográfica de dibujos animados estrenada en el 92. Humor, magia y aventuras llenarán el escenario del Teatro Coliseum para contar la historia de Aladdín, Jazmín y el Genio, interpretados en esta ocasión por Roc Bernardí, Jana Gómez y David Comrie, respectivamente, en una gran producción llena de efectos especiales, que cuenta con una de las bandas sonoras más reconocibles, con canciones como *Un mundo ideal*, que han acabado formando parte del imaginario colectivo gracias al talento de Alan Menken.

MEFISTO FOR EVER. Teatro Fernán Gómez CCV. Del 2 al 26 de marzo.

FOTO: Nacho Noriega



Meridional Producciones celebra sus primeros 30 años de vida con este texto de Tom Lanoye, que es una adaptación libre de *Mefisto* de Klaus Mann. Álvaro Lavín dirige a un reparto coral en esta obra que transcurre en 1936, cuando la negra sombra de Hitler se extiende por toda Europa.

Después de que la extrema derecha llegue al poder, una compañía de teatro reflexiona sobre cómo proceder. Algunos deciden irse, otros se quedan. El nuevo director de la compañía decide conducir la pelea desde dentro. La belleza es el arma del artista. ¿Pero cuánto tiempo puedes seguir así? ¿Dónde termina la estrategia y dónde comienza el compromiso fatal?

¡A MUERTE! Teatro Lara. Del 2 de marzo al 4 de mayo.



Siete concursantes llegan a la gran final de un programa de televisión. En su lucha por alcanzar sus sueños y ser los protagonistas del próximo gran musical y lograr la fama, están dispuestos a hacer cualquier cosa... Y esta gran final les va a sorprender como no podrían haber imaginado, poniendo a prueba su talento y su afán de supervivencia.

Se trata de una comedia musical escrita y dirigida por Rebeca Ledesma, en clave de un humor negro negrísimo, que parodia los concursos de talento que tanto éxito están teniendo, con un repertorio amplio de canciones de musical, interpretadas con gran calidad por los intérpretes.

DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN. Teatro Español. Hasta el 9 de abril.

FOTO: Javier Naval



Pedro Casablanc protagoniza este monólogo basado en la obra de Ramón Gómez de la Serna que nos brinda una biografía de Ramón María del Valle-Inclán, uno de los autores clave de la literatura española del pasado siglo XX. Xavier Albertí es el director y encargado de esta dramaturgia que nos invita a conocer en profundidad los mecanismos creadores de Valle, su compromiso irreductible con su posicionamiento ético en el mundo y cómo todo ello genera una de las obras cumbre de nuestra literatura. Y lo hace traspasando los límites de la intimidad del escritor gallego, descubriendo sus secretos personales, acercándonos a su realidad cotidiana para conocer la verdadera dimensión del hombre.

FAMILIAR

Danza y música que deslumbran

SHE CAN DO IT! RECORDANDO A LAS MUJERES DE LA MÚSICA DEL SIGLO XX

Espacio Abierto. 4 y 5 de marzo. **A partir de 4 años**

ISRAEL GALVÁN... AL DESCUBIERTO. Espacio Abierto. 25 y 26 de marzo. **De 6 meses a 4 años**



A principios de mes, la cantante Roni Di Capo (Verónica Costilla) celebrará el Día de la Mujer con *She can do it!...* (foto de arriba), un show lúdico-educativo para toda la familia con su banda habitual. Se trata de un recorrido histórico y didáctico por las grandes voces femeninas del jazz, swing, soul, pop y rock: Billy Holliday, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Nina Simone, Aretha Franklin, Janis Joplin, Tina Turner, Amy Winehouse...

A finales, tras Luz Arcas, Cesc Gelabert y Jesús Rubio Gamo, llegará al *Ciclo Bailas, Baby?* una gran figura de la danza contemporánea internacional, como es Israel Galván (foto de abajo). El sevillano desplegará las más altas cotas de su arte ante un público muy especial: unos bebés que le recibirán con su curiosidad y audacia innatas y apabullantes, y unos adultos, sus acompañantes, que seguro también se dejarán cautivar.



FOTO: Nicolás Serve

El mar, el hogar y el universo

III VIVIDERO. Naves del Español. Varias obras. Del 11 de marzo al 2 de abril. **Diferentes edades**



El proyecto de Vividero, que surge de la necesidad de crear un proyecto donde los niños, niñas y las familias sean los protagonistas, alcanza su tercera edición. Coordinado por Olga Margallo, con el apoyo de Itziar Pascual, en su programación podremos disfrutar de tres espectáculos. El 11 y 12 de marzo llegará *Bajau* (imagen de arriba) de Ponten Pie, una obra que nos recuerda la importancia del agua desde que estamos en el vientre materno. *Lar*, de La Sal Teatro, podremos disfrutarla los días 18 y 19. Teatro, danza y circo se funden para, a través de un universo poético, hablarnos del concepto de hogar. Una experiencia sensorial para la primera infancia llena de poesía visual, música en directo y movimiento es lo que propone *Univers* (imagen de abajo), de Engruna Teatre, que estará los días 25 y 26 de marzo.



TEATRALIA

Una cita imprescindible para todas las familias amantes de las Artes Escénicas que este año programará 29 propuestas que tratarán temas como el cambio climático, el acoso escolar, la identidad sexual, las relaciones familiares o la inmigración.

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Varios espacios. Del 3 al 26 de marzo. www.madrid.org/teatralia/2023/index.html

El festival organizado por la Comunidad de Madrid regresa para emocionarnos y sorprendernos en una nueva edición que se desplegará por 37 teatros y espacios de la Comunidad, de ellos quince escenarios en la capital, con Teatros del Canal como principal sede. Espectáculos de múltiples disciplinas, registros diversos, lenguajes diferentes; personajes tradicionales junto a otros de nuevo cuño y temáticas pegadas a la realidad, sitúan a Teatralia “en un ámbito que rebasa la catalogación de ‘lo infantil’ como algo unívoco”, según destaca la directora del festival, Lola Lara. La programación de este año presenta 29 compañías, 15 internacionales, llegadas de Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Dinamarca, Francia, Italia, México, Noruega, Portugal,

Reino Unido y Suecia, y 14 nacionales, procedentes de siete comunidades autónomas. 18 espectáculos serán estrenos, seis de ellos en España y otros 13 serán estrenos en la Comunidad de Madrid. Además, varios montajes prestarán una atención a la discapacidad intelectual y a la diversidad funcional. Teatralia supone una reivindicación de las artes escénicas en vivo y un calmante del “bullicio tecnológico -según Lara- en el que, sobre todo niños y niñas, están inmersos. Por ello hay que apostar por la asistencia regular del público infantil al teatro, un arte total, que requiere de la presencia activa del espectador”. Por nuestra parte, os dejamos una serie de recomendaciones y esperamos que os animéis a descubrir el resto de propuestas en su web.

AMA. *La terrible belleza*

Marie De Jongh. Teatros del Canal. 8 de marzo. + 12

Mario es pintor y reside en un loft, vivienda y estudio artístico a la vez. Él debe cuidar de sus padres y su joven hija, pero nunca aprendió a cuidar de nadie y ahora se enfrenta a un viaje iniciático hacia el seno del hogar, rodeado de pasado y con un futuro incierto. Esta historia de super-anti-héroes de lo cotidiano es el nuevo proyecto teatral de la reconocida compañía vasca Marie de Jongh, una obra de emociones fuertes donde se entremezcla lo prosaico con lo fantástico, lo mágico con el recuerdo, el arte y la risa, lo absurdo y lo trágico. La pieza cuenta con los potentes recursos estéticos, escenográficos y musicales habituales de Marie de Jongh, que le han valido un lugar de excepción en las artes escénicas de nuestro país.



Con un kilo de harina

Compañía de Fernán Cardama. Espacio Abierto Quinta de los Molinos. 11 y 12 de marzo. **+ 6**

Un espectáculo de un solo actor que manipula títeres y objetos, a partir de harina y utensilios de cocina. Transita entre el humor, el amor, la nostalgia y la esperanza para plasmar el relato de una familia que, en palabras de la propia compañía responsable del montaje, “representa a todas las familias que, en algún momento, han tenido que rehacer su vida en otro lugar”. El texto contiene grandes dosis de verdad: el propio actor, Fernán Cardama, es un nieto de inmigrantes que de adolescente emigró a Madrid desde Argentina.

**Dracula. Lucy's Dream**

Plexus Polaire. Teatros del Canal. 17 de marzo. **+ 15**

Una propuesta inquietante y fascinante a partes iguales, que combina el teatro de actores con manipulación de marionetas de tamaño real, especialidad de la compañía franco-noruega Plexus Polaire. En su adaptación visual del famoso mito del vampiro, Yngvild Aspeli, directora de la compañía y de la pieza, pone el foco en la historia de Lucy, personaje del clásico de Bram Stoker, que aquí lucha contra su demonio interior, Drácula, que representa la dominación, la dependencia y la adicción a una fuerza destructiva.

**El viaje de Isabela**

La Tartana Teatro. CC Paco Rabal. 12 de marzo. **+ 4**

Con mucho humor y sencillez, la compañía madrileña sube al escenario una historia de amor y aventuras, a partir de la novela *La española inglesa* del genial Cervantes. Conoceremos a Isabela, sus devenires y viajes, y junto a ella encontraremos el valor para luchar por el verdadero amor. La obra, ganadora el Premio Festival de Teatro Clásico de Almagro 2022, está dirigida por Juan Muñoz e Inés Maroto que destacan que “además de nuestro despliegue de títeres y escenografía, hay que sumar una genial adaptación del texto y una banda sonora original interpretada en directo”.



Esquive (Esquivar)

Le Plus Petit Cirque du Monde – Gaëtan Levêque.
Teatros del Canal. 11 de marzo. + 4

Reunidos en torno a tres camas elásticas y una estructura que se transforma y ofrece multitud de planos, seis acróbatas-bailarines exploran y rinden homenaje a estas disciplinas: el trampolín, el balancín, el contrapeso y la cama elástica. El espectador se sumergirá en una dimensión en la que se trastocan los códigos y los fundamentos de la gravedad. Al cuestionar el peso, la suspensión y los cambios de estado corporal, la partitura acrobática alberga los fundamentos íntimos del circo: el arte de la huida y el riesgo.



Diario di un brutto anatroccolo (Diario de un patito feo)

Factory Compagnia Transadriatica.
CC Paco Rabal. 3 de marzo. + 6

Teatro y danza se combinan para traernos un relato basado en el clásico de H. C. Andersen. Como el cuento, narra la historia de un pequeño cisne que se cree patito, y que lucha contra la exclusión por ser diferente, mientras atraviesa varias etapas de la vida. Protagonizada por la bailarina italiana Francesca De Pasquale, con síndrome de Down, y otros tres intérpretes, la pieza no elude otros temas como el nacimiento y el rechazo por parte de la familia, el colegio y el acoso escolar o el amor que llega inesperadamente.



Pintamúsica

Viu el Teatre. Espacio Abierto Quinta de los Molinos.
18 de marzo. 0-4 años

La compañía catalana construye una experiencia sensorial artística para que la primera infancia pueda disfrutar los primeros despertares escénicos. Un cuadro blanco, cuatro colores y música clásica y popular en directo son los ingredientes principales con los que juegan tres músicos, actores y cantantes para guiarnos por este viaje compartido a través de las estaciones del año, que nos lleva a descubrir una adaptación del cuadro *Mujer y pájaros en la noche*, de Joan Miró.



Revista de Artes Escénicas

GØD OFF

www.revistagodot.com



MUELLE OESTE

La compañía AlmaViva Teatro vuelve a adentrarse en el universo de Koltès.
En esta ocasión nos invitan a hacer un viaje, entre lo marginal y lo poético,
para experimentar el lado más crudo de nuestro sistema,
y lo hacen desde la Sala Mirador.

Incierta Incertidumbre _ Festival Teatro Gestual _ Patricia Ruz _ El teatro del futuro



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

marzo en

**SALA
MIRADOR**

MUELLE OESTE

DEL 3 AL 19 DE MARZO

DE BERNARD MARIE-KOLTÈS. PRODUCIDO POR ALMAVIVA TEATRO

CONCIERTO DE PIANO PARA NIÑOS Y NIÑAS A LOS/AS QUE LES GUSTA EL PINTAR Y/O BAILAR

4 Y 5 DE MARZO A LAS 12H

DE ALEJANDRO PELAYO

FESTIVAL TEATRALIA: UN OCÈAN D'AMOUR

24 DE MARZO

DE LA SALAMANDRE

CÓMETE UN PIE

25 Y 26 DE MARZO

DE LA ROCHE PRODUCCIONES

VAN PASANDO MUJERES

DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

DE LA ROTA PRODUCCIONES

LA KATARSIS DEL TOMATAZO

SÁBADOS A LAS 22:30H

29 AÑOS EN CARTEL

PETIT KATARSIS

DOMINGOS A LAS 12H

TEATRO FAMILIAR

Entradas en www.lamirador.com

 Comunidad de Madrid



MADRID!



VOZ EN OFF

PERSONAS LIBRES E IGUALES

Por Sergio Díaz

Partimos de la base de que soy un tío blanco hetero... como el famoso youtuber, pero sin ser tan retrasado (espero). Todo lo que pueda decir sobre el feminismo o las condiciones de vida de las mujeres en el planeta tiene un prisma sesgado. Un prisma que no aporta nada a la causa y seguramente haga más por ella quedándome callado, que es lo que tenemos que hacer los tíos en este tema, dar un paso al lado y apoyar, pero cerrando la boca. Sin embargo, hay una columna mensual que rellenar.

En la entrevista que nuestra compañera Jara Monter ha hecho a la directora del Festival Ellas Crean, Concha Hernández decía que ojalá dejen de hacer falta eventos así. Eso es lo que quiero yo también, que desaparezcan todas las iniciativas que hacen hincapié en la desigualdad porque hemos -las mujeres con su lucha han- conseguido construir una sociedad en la que todas las personas seamos iguales de base. Yo lo quiero ya, lo necesito ya y así lo he gritado en más de una ocasión aquí. Estoy cansado y harto del machismo, del patriarcado, de los abusos, de los asesinatos, de las agresiones, de usar el sexo para joderle la vida a una mujer -o a cualquiera-. Y si estoy así yo, pues imaginad cómo están ellas. Basta ya de gentuza que sigue negando que estas cosas

ocurran a diario, porque siguen ocurriendo. Estoy cansado también de tener que buscar entre todos los estrenos teatrales obras escritas y dirigidas por mujeres para conseguir paridad en los contenidos. No quiero estar buscando esa diferenciación. Lo tengo que hacer, desgraciadamente tengo que seguir haciéndolo, porque de cada 10 obras que me llegan al menos 7 son de hombres. Y no lo entiendo, si las cosas están cambiando, si las escuelas artísticas están llenas de mujeres ¿por qué siguen sucediendo cosas así? ¿alguien me lo explica?

Yo quiero relacionarme con la gente como personas, mirar en su interior, disfrutar con sus capacidades, independientemente de si son hombres, mujeres, trans o lo que sean, independientemente de su condición sexual, quiero aprender de seres humanos que crecen libres e iguales. A nivel laboral quiero rodearme de buena gente y buenos profesionales. En esta revista tenemos la inmensa suerte de que escriban nombres como los de Pilar G. Almansa, Mercedes L. Caballero, Marta García Miranda... y no lo hacen porque sean mujeres, lo hacen porque son las mejores. Y a nivel personal quiero seguir apoyando la diversidad y cagándome en el asqueroso machismo que aún rige nuestras vidas.

SUMARIO

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 04. AlmaViva Teatro | 17 Sé de un lugar |
| 10 Incierta Incertidumbre | 18 La valentía |
| 12 Festival Teatro Gestual | 18 Agosto |
| 14 El teatro del futuro | 19 Ternura y coraje |
| 16 Fin | 20 Teatralia |
| 16 La rueda. Vida de un cómico | 21 Teatralia. Patricia Ruz |



Pág. 16



Pág. 21

CÉSAR BARLÓ

“Nada nos quita de que todo gire y nos veamos en la miseria”

AlmaViva Teatro presenta, dentro de la programación de la Sala Mirador, *Muelle Oeste* de Bernard-Marie Koltès. Un nuevo acercamiento de la compañía al teatro del autor francés que nos invita a realizar este particular descenso a los infiernos de nuestra sociedad.

Por José Antonio Alba

FOTO: Bruno Rascão

Da igual el antiguo Campo de la Cebada, la desaparecida La Puerta Estrecha, La Casa Museo de Lope de Vega o la Sala Mirador, cualquier espacio escogido por AlmaViva Teatro para albergar alguno de sus espectáculos experimenta un cambio en su concepto escénico. La compañía, liderada por el director César Barló, no posee dentro de su vocabulario la palabra ‘convencionalismo’, y es lo que hace tan estimulante que regresen una y otra vez a la cartelera. Se atreven a darle una vuelta a los clásicos del Siglo de Oro, pueden convertir el Tenorio en una gymkana, hacer que el público recupere el asombro infantil buscándole las cosquillas a Shakespeare, meterse hasta las cejas en el barro de la política actual con Brecht o hacer que la sordidez y la fiereza de la poética de Koltès nos mire descarada a los ojos. Ellos buscan que cada nueva propuesta sea una experiencia, casi desde el mismo momento en el que compras la entrada, elevando a otro nivel el concepto del hecho teatral y de riesgo. ¡Y todo desde la independencia del off!

MARGINALIDAD Y NO PERTENENCIA

Como un amante reincidente -su primera vez fue *La noche justo antes de los bosques*-, Koltès ha visitado a Barló, noche tras noche, hasta volver a seducirlo para que le acompañara hasta el *Muelle Oeste*. “¿Quiénes somos nosotros para resistirnos?”, me dice entre



divertido y misterioso en este encuentro que tenemos en el local de ensayo que acaban de estrenar en el barrio de Villaverde. Así que se han adentrado en una producción ambiciosa y muy estimulante para poner en pie este texto áspero y nada condescendiente. “No es una dramaturgia que se suela ver y en los últimos años menos todavía -apunta el director-. No

son palabras vacías, vacuas, son contundentes y vamos a tratar al público con mucho respeto, pero también con mucha exigencia”.

AlmaViva Teatro vive a pie de calle, observa lo que sucede, se impregna de ello y luego nos lo devuelve reflejado sobre el escenario, de ahí que hayan elegido hacer este viaje que *Muelle Oeste* nos propone y que tan relacionado está con la, cada vez mayor, distancia entre clases sociales.

La historia nos sitúa en un hangar abandonado donde se dan cita todo tipo de seres marginales que, una noche cualquiera, tienen un encuentro con un tipo adinerado, que acude allí a suicidarse tirándose al río, junto a su secretaria. Un encuentro que el autor utiliza para hacer un retrato social inspirándose en el inframundo que se encontró en los suburbios de Nueva York. Un choque entre clases con el que tomamos consciencia de cuánto dependemos unos de otros.

“De lo que normalmente habla Koltès es sobre esta cosa de la no pertenencia. Hay algo que le percuta ahí continuamente. Pero no se refiere a una patria, a una etnia, a una tierra determinada, sino que trasciende un poco más y esa no pertenencia es al ser humano, a la convivencia, a porqué segregarnos de esta manera, como ahora, en un momento en el que las clases sociales cada vez se distancian más, se separan, se segmentan, en vez de estrecharse para ver cómo convivir en momentos de dificultad”.

Para la compañía, el público pertenece a esa población que habita en los suburbios de *Muelle Oeste*, “todos estamos en este hangar, porque todos podemos acabar en cualquier momento ahí. Con un poquito de mala suerte y con un poquito que se giren las cosas, te ves durmiendo en un cajero y, a lo mejor, no sabes ni cómo ha pasado. Nada nos quita a nosotros, personas del primer mundo, que en un momento dado se gire la rueda del destino y te veas en la miseria más absoluta, y eso no puede ser condición de posibilidad para que estés fuera de la sociedad”.



EL INFIERNO SOMOS TODOS

“Estoy bastante en contra de la frontalidad. Me aburro, no me pone nada -dice reivindicativo el director-, es previsible, eso ya está en el cine, en la pantalla del teléfono, en el ordenador, el teatro tiene que aportar algo más, y ese algo más son otros dispositivos: dos bandas, tres, inmersivo, lo que tú quieras”, y nos desvela que viviremos la función del mismo lado que los propios protagonistas, trasladando parte de la acción a la grada donde se situará el público. “Los habitantes del hangar son el público y son los actores y, los que vienen de fuera, de la parte rica, son los que vienen desde el escenario. Es decir, invertimos los valores, los que vienen del otro lado, vienen por aquel lugar por el que esperaríamos nosotros que sucediesen las cosas teatrales, que es el escenario”.

Aunque muchos se empeñan en quedarse con la crítica al sistema, la compañía ha encontrado

otros caminos que entroncan con la crudeza y la poética de Koltès que, de alguna manera, continúa el discurso de Sartre sobre aquello de que ‘el infierno son los otros’. En este empeño han trabajado, encontrando un paralelismo entre este conglomerado de personajes de *Muelle Oeste*, con el descenso al infierno que Dante relataba en la *Divina comedia*. “Ahí empezó a configurarse todo más coherentemente con cómo yo pienso la obra de Koltès. Tenía claro que era todo tan realista que se daba la vuelta y se convertía en poético”. Y nos explica que, donde todos ven marginalidad, él ve cómo el poderoso debe enfrentarse a una especie de Cancerbero, conformado por esta caterva de personajes entre lo marginal y lo mitológico, y la forma de hallar cómo poder pagar al barquero para pasar al otro lado. “Ahí estamos hablando de otros niveles que nos elevan un poquito a la tragedia, nos lleva a un lugar más universal y más abstracto a la vez, pero en el que nos podemos reconocer de otras maneras”.

LA SOLUCIÓN EN LO ALTERNATIVO

Ciertamente, *Muelle Oeste* asume unos riesgos, en su contenido y forma, que el teatro, últimamente parece no querer o poder tomar, y César explica su teoría. “En el teatro hay muy poco riesgo en general porque somos un reflejo de la sociedad y, si el mundo está en un momento recesivo, en el que casi cuanto más conservador mejor, en el teatro pasa igual -apunta con resignación-. Lo que pasa es que también se espera de nosotros que seamos un poco revulsivo ante eso, pero para eso hacen falta personas en las instituciones que se arriesguen y no se acomoden, que no piensen que el público es tonto, que no piensen que necesita paños calientes porque su vida ya es muy chunga y vengan aquí a reírse y a no pensar”.

Por tanto, nos explica, es el momento de que el Circuito Off dé un paso al frente y se posicione como alternativa. “Creo que el espacio alter-



nativo se tiene que reivindicar, aquí también caben montajes potentes. Creo que el teatro alternativo tiene que tener una contundencia y una dimensión, y demostrar que son lugares donde pueden pasar cosas grandes. Y reivindico que si el teatro alternativo está vivo y está orgulloso de serlo, entonces no tendríamos que llamarlo alternativo, sino Teatro de Pequeño Formato, porque no es una alternativa a otros teatros. Tiene un sello de creación, de investigación, de verdad, de profundización en las historias y de plantearte otras experiencias que no son las de sentarme en una butaca. Tiene que agitar conciencias, tiene que crear pueblo, tiene que crear sociedad”.

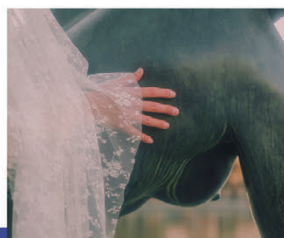


Yellow moon. La balada de Leila y Lee
De david Greig dirigida por Beatriz Jaén

17, 18, 19 y 24, 25 y 26 de Marzo
20:00h



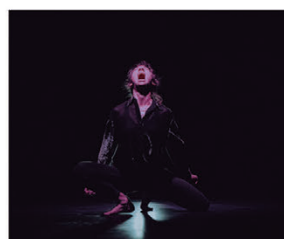
Cursi
Les Tites
3 y 4 de Marzo
20:00h



Quien lo probó ¿Lo sabe?
Cuatrojos Producciones
10 y 11 de Marzo
20:00h



Ciclo Flamenco y otros animales
Marta Aramburu
12 de Marzo
13:00h



Ciclo A Butoh Pelao
Jueves de danza en bruto
30 de Marzo
20:00h



INCIERTA INCERTIDUMBRE

“El cuerpo femenino ya es político en sí mismo”

De sexual e-idad es su primer montaje y no te dejan indiferente, por el tema que tratan y por cómo lo tratan. Arriesgada, valiente, honesta... así es la obra que pude ver en exlímite en enero. Quise hablar con estas cinco creadoras para que me explicaran cómo se habían lanzado al vacío de esta manera. Desde entonces no encuentran un lugar porque nadie quiere programar su propuesta...

Por Sergio Díaz

Y es la primera vez que publico una entrevista de una compañía que no tiene más funciones a la vista -de momento-, pero confiemos en que eso cambie pronto.

Una mañana de enero me reúno con las cuatro intérpretes del montaje: Paula Gironi (que también se ha encargado de la dirección y dramaturgia), Raquel Fuentes, Sáhara Peña y Micaela Portillo, y con Daniel Guerrero (ayudante de dirección), para que me cuenten cómo han concebido esta obra que a mí me dejó impactado y de la que estuve debatiendo largo y tendido el resto de la noche, que creo que es lo que debería provocar el teatro. Es una obra distinta, interesante, arriesgada y valiente, y eso me gusta, más tratándose de unas creadoras que acaban de empezar su carrera artística. Se llama *De sexual e-idad* y nos muestra la visión de cuatro mujeres que se sumergen en el mundo de la sexualidad dando voz y cuerpo a experiencias silenciadas. Cuatro mujeres que dirigen su mirada hacia el abuso, el disfrute, los cánones de belleza y el porno cuestionando e interpellando su propia relación con ellos. Así que, después de esto, yo me callo y que hablen ellas, que son las verdaderas protagonistas.

SEXO, CUERPO Y MENTE

Paula Gironi: Yo quería hablar de sexo en mi primera obra porque es un tema que me inquieta desde hace bastante tiempo. Para

empezar porque yo estoy descubriendo mi propia sexualidad y porque conocí un caso cercano de abuso infantil que me impactó mucho. Yo no era consciente de todo lo que eso conlleva, todo lo que provoca, y esas cosas empezaron a bullirme por dentro, el cómo me relacionaba yo con el sexo, el cómo me afectaba... y quería hacer algo con eso. Y como yo he hecho mucho deporte toda la vida, el cuerpo siempre ha estado presente. Mientras estudiaba me decían que sacara la fuerza y la energía del cuerpo. Yo me centré en eso a la hora de abordar esta propuesta y ahora no concibo otra manera de transmitir.

Raquel Fuentes: En esta obra, aunque no nace de la autoficción, hay mucho de cada una de nosotras como mujeres, por supuesto, pero también de vivencias que ha tenido gente a nuestro alrededor y que al final todas comprendemos y sentimos de la misma manera.

Sáhara Peña: Cuando te pones a hablar de sexo muchas veces cuesta contar las cosas complicadas que te han pasado, esas cosas que te han dado vergüenza no es fácil compartirlas. Y nosotras hicimos un trabajo de abrirnos entre todas y contarnos todo eso. Y lo mismo con toda la gente con la que hemos hablado en el proceso y que nos han permitido conocer su sexualidad de forma más amplia, y aunque al final todas las personas vivimos nuestra sexualidad de manera única



sí que nos dimos cuenta que hay muchos puntos que convergen con el resto.

Paula Gironi: El proyecto, de hecho, nació por eso, me di cuenta de que mis problemas eran muy comunes y mis cosas raras eran muy comunes y mis cosas buenas también. Y en esta obra, lo que hemos hablado muchas veces, es que cualquiera de las cuatro puede hacer cualquier papel. Nos sentimos identificadas las unas con las otras en todas las situaciones.

Micaela Portillo: Aunque todos los textos

los ha escrito Paula, creo que ha tenido la capacidad de reflejar cosas por las que todas hemos pasado. Es verdad que somos cuatro mujeres de una edad parecida, que hemos crecido en una cultura que nos ha educado de la misma manera y hay muchas cosas que compartimos porque si algo de lo que se cuenta en la obra no te ha pasado a ti, le ha pasado a alguien que conoces, con lo cual empatizas de una manera tremenda con ello. Había un interés en abrir melones y generar debate, no con la idea de resolver nada, sino

para que la gente -sobre todo las mujeres- se mire, piense y hable sobre su sexualidad.

Sáhara Peña: Paula ha trabajado mucho, a través de diferentes lenguajes y tiempos, para que sea una obra de contrastes, porque le recordaba mucho a cuando mantienes una relación sexual, ese acercamiento sexual en el que entran en juego cosas malas, cosas buenas, cosas conocidas, cosas desconocidas...

Paula Gironi: Es que en un segundo cambia todo, hay una línea muy fina entre estar muy a gusto con alguien y de repente que todo se vaya a la mierda.

Sáhara Peña: Sí, y de repente es muy íntimo y de repente muy incómodo...

Daniel Guerra: Y también hemos trabajado mucho el ver de que forma podíamos expresar nuestro discurso para que no causara rechazo, porque no queremos señalar a nadie, ni culpabilizar. Hemos pulido mucho desde dónde se dice el texto, qué es lo que queremos contar y cómo se quiere contar.

Sáhara Peña: Porque tenemos claro que esta obra genera ciertos prejuicios desde el principio, es una obra en la que cuatro mujeres van a hablar de sexualidad... entonces ya se esperan cosas.

Micaela Portillo: Está implícito. Nosotras no tenemos intención de hacer apología de nada, pero es que el cuerpo femenino ya es político en sí mismo.

EL SEXO COMO FUENTE DE CONFLICTO

Sáhara Peña: Eso sucede porque el sexo es un elemento de control. El sexo es algo maravilloso, es algo natural, disfrutable... el sexo es lo mejor, pero desde siempre lo han utilizado como una herramienta para controlar a las personas y lo han desnaturalizado. Eso genera que el sexo se haya corrompido y deje de ser algo bueno y algo propio y libre.

Raquel Fuentes: El sexo es algo que pertenece a nuestro instinto animal, cosa de la que hablamos en la obra. Y algo que nace de ahí, natural y libre, acaba siendo una cosa que te paraliza y que no te permite hacer o sentir lo que quieres en ese momento porque te han dicho que eso no lo puedes hacer o porque tú no te puedes sentir de una determinada manera.

Micaela Portillo: El sexo es la razón por la



que estamos aquí, que es una de las cosas que decimos en el texto, pero se pervierte.

Paula Gironi: El sexo sigue siendo un tema tabú del cual no podemos hablar en libertad.

¿Ni siquiera vosotras que tenéis 20 años menos que yo?

Paula Gironi: No del todo. Seguro que ha cambiado mucho con respecto a tu época o la de nuestros padres y abuelos, pero sigue siendo un tema complicado del que hablar y en mi caso siento que ha sido un tabú.

Micaela Portillo: Se habla más, pero el sexo es un gran reflejo de la sociedad y en él re-producimos esos patrones de desigualdad, de abuso de poder, de machismo... esas mismas dinámicas de las que bebemos en la vida se acaban reflejando en el sexo. Y por eso se

sufre mucho, porque es algo tan propio y tan natural que cuando se pervierte de esa manera nos hace sufrir mucho. Y al ser consciente de muchas cosas, y para eso la obra ha sido un gran viaje de desarrollo personal en ese sentido aunque no haya nacido de la autoficción propiamente dicha como ya te hemos comentado, me apena que no hayamos cambiado tanto, que no hayamos sido capaces de subvertir el orden de las cosas y adueñarnos de nuestro sexo. Aunque podamos hablar sobre ello con nuestras amistades no se 'habla' verdaderamente de sexo, porque no nos damos cuenta de hasta qué punto reproducimos conductas que nos hacen daño.

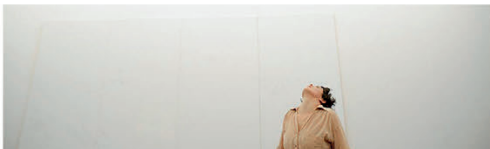
Paula Gironi: Dejando siempre de lado lo que tú quieres realmente.

Micaela Portillo: Y es que la idea de que uno de los primeros contactos que se tenga con el sexo en la vida sea a través del porno ya es demencial. ¿Cómo voy a desarrollar mi sexualidad de una forma sana, natural y libre si mi primer contacto con el sexo es ver porno? Es imposible.

Sáhara Peña: Y todo se retroalimenta, reproduces las conductas que ves en el porno en tus relaciones sexuales, eso lo trasladas a tus relaciones sociales, esas conductas sociales las trasladas al sexo... y así se construye un sistema de pensamiento muy cruel e insano en la mayoría de los casos.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

DE SEXUAL E-IDAD. Sin más funciones por ahora.



TEATRO
PRADILLO
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

Más allá de la piel
V24 y S25 de marzo 21:00 H.
<Marina Santo>

Lingua
J30 y V31 de marzo y S1 de abril 21:00 H.
<Natalia Fernandes>

ESCUELA DE
ARTES VIVAS
PRADILLO

Anatomía Inventada: CUERPO DICCIONARIO
Sesiones de entrenamiento físico y creativo
L27, X29, J30 y V31 de marzo de 10:00 a 12:30 H.
y M28 de marzo de 10:00 a 11:30 H.
Precio: 45 €. Clase suelta: 5 €
<Natalia Fernandes>

FESTIVALES

Celebración del gesto y el movimiento

La Semana del Teatro, que venía celebrándose en el Barrio de Lavapiés, ha evolucionado y se ha convertido en la Primera Edición del Festival Internacional de Teatro Gestual de Madrid. Una cita que contará con propuestas de creadores y creadoras del gesto y el movimiento ya consolidados junto a voces emergentes.

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO GESTUAL DE MADRID. Diferentes Espacios.
Del 21 al 27 de marzo. www.semanadelteatro.com

Por José Antonio Alba

Desde el año 2017, el mes de marzo en la ciudad de Madrid ha venido contando con La Semana del Teatro para conmemorar el Día Mundial del Teatro. Este año, Waldo Rosales y Arturo Bernal, coordinadores de esta cita, han querido darle un nuevo rumbo poniendo el foco en el teatro gestual y de movimiento, creando el Festival Internacional de Teatro Gestual de Madrid que se celebrará del 21 al 27 de marzo.

“Es un sueño que se está empezando a cumplir -nos explica Rosales-, hemos decidido dar un giro y convertirnos en un festival que parte del gesto y del movimiento, contando con exhibición tanto en sala como en calle”.

Además de las propuestas propiamente dichas, habrá espacio para la formación, participación de escuelas y artistas consagrados, además de un gran pasacalles y una mesa redonda.

LAVAPIÉS COMO UN GRAN ESCENARIO

La programación de esta primera edición contará con espectáculos de compañías tan conocidas como La Estampida Teatro que presentará *La noria invisible* desde Nave 73 o Teatro En Vilo que nos da una nueva oportunidad de ver *Mi gran noche* en Teatro del Barrio y encuentros creativos con Alejandro Moya de Pepping Tom. Junto al anuncio del nacimiento del festival, se lanzó una convocatoria para que compañías emergentes pudieran presentar propuestas tanto para ser representadas en sala, como

para espectáculos de calle que contarán con el barrio de Lavapiés como un gran escenario. Artistas de Italia y Bélgica serán la representación internacional del festival.

PROGRAMACIÓN

MARTES 21

-19h30. Nave 73. *La noria invisible*.

La Estampida Teatro.

-21h. La Escalera de Jacob. *Kashimashi* (1).
Teatro Nucleo (Italia).

MIÉRCOLES 22

-19h30. Nave 73. *Vomito perlas blancas*.

Creación e interpretación de Laura Blázquez.
Guía y supervisión de la creación y dramaturgia de Arturo Bernal.

-21h. La Escalera de Jacob. *Kashimashi*.
Teatro Nucleo (Italia).

-16h a 20h. Espacio en Blanco.

Taller de Producción y Distribución con
Sergio de Medina.

JUEVES 23

-10h a 14h. Teatro Valle-Inclán

El espacio íntimo del Clown. Clase Magistral con Medhi Beduin (Bélgica).

-11h a 13h. Teatro Circo Price. *Una mañana de circo*. Presentación de la temporada con actuaciones de primavera, Los Oficios del Circo y visita guiada.



DEL 24 AL 27 DE MARZO

-16h a 20h. La Horizontal.

Curso de Construcción de Máscaras.

SÁBADO 25

-10h a 12h30. Nave 73. **Introducción al Teatro Gestual para Jóvenes.**

-12h30. Visita guiada por los espectáculos de calle. Con Arturo Bernal, Darío Sigco y Kai Sánchez.

-12h. Plaza de Arturo Barea. **Pasacalles Treboada.** Nauta Teatro.

-12h a 14h30. Plaza de La Corrala de Sombrerete. **Maurice** (2). Creación e interpretación de Medhi Beduin (Bélgica).

-12h a 14h30. Plaza de Ana Diosdado.

Philippe Espectáculo de Títère.

Kontra-Movement Theatre.

-12h a 14h30. Plaza Fuente de Cabestreros.

Trigono. Colectivo Misèria i Companyia.

-12h a 14h30. Plaza de Ministriles.

Mugunghwa, historia de un simulacro.

-12h a 14h30. Plaza de Xosé Tarrió.

Rojo (3). Mireia Miracle Company.

-20h. La Tortuga de Lavapiés.

Fragmentos de una princesa. María La Culpa.

25 Y 26 DE MARZO

-10h a 14h. Espacio Vuela. **Procesos creativos a través del movimiento,** con Alejandro Moya (Cía. Pepping Tom).

DOMINGO 26

-12h a 14h. Plaza de Arturo Barea.

Menestra de Circo a la Carampa.

-13h a 14h. Plaza de Cascorro.

Pasacalles EITAB.

-12h a 13h. Plaza de La Corrala de Sombrerete. **Acción Teatral.** Alumnado de RESAD Gestual.

-14h. Plaza de Arturo Barea. **Lectura del Mensaje del Día Mundial del Teatro.**

-19h30. El Umbral de Primavera. **Rob.** Teatre de L'Abast y Zero en Conducta.

LUNES 27

-20h30. Teatro del Barrio.

Hoy puede ser mi gran noche (4).

Teatro en Vilo.

-17h a 18h. Teatro Valle-Inclán.

Mesa Redonda El Teatro Gestual Contemporáneo. Con Noemí Rodríguez, Ramón Ródenas y Arturo Bernal. Modera Jose Antonio Alba.

Welcome to the future

EL TEATRO DEL FUTURO. Nave 73. Sábados y domingos de marzo.

FOTOS: Fabián Kaprolat



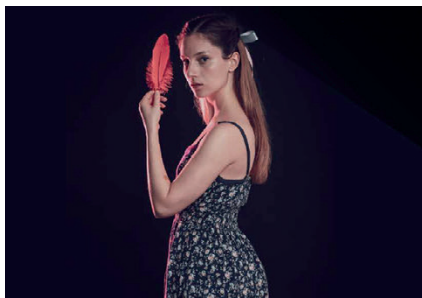
Según nos dicen en el dossier de prensa: “El teatro del futuro es un encuentro amoroso. Os invitamos a venir al teatro como se va a una cita: dispuesta a follar o a enamorarte”. Creo que hemos tenido vidas muy distintas la gente de esta compañía y yo. A mí no me solía pasar ni una cosa ni la otra. Yo era más bien un... ¿‘pagafantas’ lo llaman? Pues eso. Pero no estamos aquí para hablar de mis mierdas. Estamos aquí para ver si descubrimos cómo estxs jóvenes creadorxs se han imaginado el teatro que viene. Y falta nos hace imaginarlo, y sobre todo crearlo, para poder ir formulando nuevas tendencias y lenguajes que puedan arrastrar al teatro a las generaciones venideras. Esta propuesta es el montaje final que han realizado los alumnos de último año del Grado Superior de Arte Dramático de Arte 4 Estudio de Actores, una escuela de arte dramático, creada, formada y dirigida por actores profesionales. La concepción de este proyecto de creación escénica surge de la idea de que el valor de la pieza escénica reside en su capacidad de generar nuevos públicos, proponer debates, visibilizar nuevos relatos y la capacidad de propiciar un encuentro entre la pieza artística y el público.

Y, partiendo de estas premisas, Ana Cavilla ha creado esta propuesta partiendo del manifiesto escrito por Jaime Conde-Salazar que se llama *La danza del futuro*. A partir de ahí ha creado una perversión escénica coral y multidisciplinar que está dispuesta a abrir todos los melones que hagan falta para imaginar otro mundo escénico posible, un teatro inclusivo y moderno, pero que también bebe de la memoria y de lo aprendido. Se trata de una propuesta que no tiene una forma concreta ni se corresponde con ninguna disciplina, un teatro líquido que rompe con las férreas bridas que sujetan al teatro convencional y que deja brillar a los individuos con la luz que cada unx quiera tener, no con la que les venga impuesta de base.

A un señor mayor como yo le resulta difícil imaginar ese teatro que viene, entre otras cosas, porque ya se pasó mi tiempo, no me corresponde a mí imaginarlo. Y tampoco sé muy bien qué nos encontraremos en esta propuesta, pero ya les alabo la valentía de intentar una cosa así. Yo, de todas formas, estoy dispuesto a enamorarme con ellxs... o a follar si se tercia también, que no se diga.

Sergio Díaz

LA CASA DEL ÁRBOL. OFF Latina. Viernes de marzo.



Tragicomedia escrita y dirigida por Lorena Cervantes que habla del síndrome de Peter Pan en el siglo XXI, de la madurez, de las relaciones tóxicas, de los traumas heredados de padres a hijos, del miedo a la confrontación de las nuevas generaciones y de la necesidad de encontrarnos cuando crecemos. Para ello la obra hace diversas referencias al famoso cuento de J. M. Barrie y a su homónima película de dibujos dentro de una trama actual. En esta propuesta interpretada por Vicenta González, Sara Andrés, Marta Serrano, Andrea Otero, Itziar Cobelo y la propia Lorena Cervantes descubriremos si es cierto eso de que las nuevas generaciones tardan más en madurar.

COSAS QUE LLEVAR A UN CASTING. El Pasillo Verde Teatro. 12, 19 y 26 de marzo.



Nadie nace sabiendo qué cosas debe llevar a un casting para un musical. ¡Y mucho menos cuando crees que va a ser la oportunidad de tu vida para saltar a la Gran Vía de Madrid! Adri, Bea, Eli y José Luis llevan mucho tiempo intentando hacer realidad su sueño de ser alguien en el mundo del teatro musical. Saben lo que es un casting y lo que hay que llevar: agua, ropa cómoda, el texto y las canciones bien preparadas, y grandes dosis de paciencia y autocontrol. Pero, ¿todo eso es suficiente? Tras superar una criba de más de 1000 personas, llegan a la prueba final. Una audición secreta en la que descubrirán que, para superar sus miedos e inseguridades, tendrán que estar juntos.

CRISTABELA. Teatro de las Aguas. Domingos de marzo.



Esta es la historia de un chico peculiar, como tú. Que se enamora, como tú. Que tiene un sueño, como tú. Y que echa de menos a alguien, como tú... Esta es la historia de un viaje. De una vocación. De amistad, también. Esta es la historia de todo lo que ha pasado hoy. Mi día de hoy. Y quisiera contaros cómo es que he hecho tantas cosas en un solo día... Pero tengo prisa... Tan solo os puedo adelantar que os reiréis. Y que quizás os emocionaréis. Y que a lo mejor os quedáis un rato pensando. O no, lo mismo solo os reís. No lo sé. Tan solo puedo asegurar que esta obra de teatro la disfruta más quien ha comido macarrones. ¿Por qué? No puedo decirlo, tengo prisa...

¿Cuál será el rastro que yo deje?

FIN. Teatro Lagrada. Del 18 al 26 de marzo.



Todos nacemos y morimos solos... Este es el punto de partida de esta obra escrita y dirigida por Pelayo Muñiz, donde 3 personajes (a los que dan vida Nicolás Gaude, Gema Zelarayán y el propio Pelayo Muñiz) afrontarán el fin del mundo en soledad, re-planteándose y re-viviendo sus vidas y las decisiones tomadas. Su miedo y su rabia serán también los nuestros. Porque la certeza de su muerte inminente provocará que revisen su pasado y su presente con total sinceridad, sin excusas ni mentiras de ningún tipo. Se rebelarán contra su futuro, porque no hay nada más indignante que una muerte injusta como la suya. Revisarán su pasado, o incluso se lo inventarán, ya no hay nada que perder, tan 'solo' decir adiós a todo y a todos, incluido a sí mismos. Tan 'solo' poner en juego su dignidad como seres humanos antes de desaparecer para siempre. Porque... "¿Quedará algo de mí cuando ya no esté? ¿Algo de nosotros?".

Por la dignidad y el amor a un oficio

LA RUEDA. VIDA DE UN CÓMICO. Sala Tarambana. 12, 19, 26 de marzo y 2 de abril.



En 1554, Lope de Rueda interpone un pleito contra los herederos del Duque de Medinaceli demandando los sueldos que se le adeudan a su esposa Mariana por los 6 años que estuvo como artista al servicio del Duque. En el juicio, dan testimonio diversos cómicos y músicos para hablar de las circunstancias y dignificar el oficio del teatro. Uno de ellos fue Alonso de Alameda.

Dani Lull, reconocido intérprete, dramaturgo y director, es el impulsor de este montaje en el que se mete en la piel de Alonso, un cómico del siglo XVI que cuenta su vida ante una audiencia del siglo XXI reivindicando el origen de un oficio. Mientras nos habla de su juventud junto a Juan del Encina, su viaje a Italia, la comedia del arte, su vida de cortesano, el nacimiento del Siglo de Oro y su amor por la vida y el teatro, también nos ayudará a reconocer la figura de una mujer cómica olvidada, como él, por la historia. La preciosa música de Marina Barba abrigará la función.

Al final del amor

SÉ DE UN LUGAR. Nueve Norte. Miércoles de marzo.



Al final, Vero y Simón lo han dejado. Quizás angustiado por la ruptura, parece que él no sale de casa para nada, ni para hacer la compra. En cambio, ella aprovecha su recuperada independencia para salir al mundo, viajar y experimentar con amantes de ambos sexos. ¿Qué relación los une ahora que han roto? Este texto de Iván Morales, que cuenta con la coordinación artística del gran Miguel Rellán, plantea si es posible el amor después del amor. Tras una relación siempre quedan resquicios de ese amor que nos ha unido, pero no siempre se puede mantener ese vínculo de amistad o de cariño tras una ruptura. Sería lo deseable y lo más sano y maduro, pero el dolor hace aflorar la parte más irracional de nuestro carácter y nos hace sepultar y olvidar aquello que un día amamos para poder seguir adelante.

EL TEATRO DEL FUTURO

Sábados y domingos de marzo a las 19:00 horas en Nave73

El teatro del futuro es un evento
El teatro del futuro es un ritual
- Pero ¿de qué va, tía?
- De cuerpos y acción directa
De pasado, presente y futuro
De abrir melones y de salir de romería.

Os invitamos a venir al teatro como se va a una cita: dispuesta a follar o a enamorarte

Encontrando la fuerza para continuar

LA VALENTÍA. La Sala. Del 4 al 21 de marzo.



Trini y Guada son dos hermanas propietarias de una casa a cinco metros de la autopista de Burgos. Mientras que Trini pretende deshacerse de ella porque es un constante desembolso de dinero, Guada no quiere que se pierda la casa familiar heredada generación tras generación, así que ha decidido quedarse a vivir en ella. Ante la testarudez de Guada, Trini contrata a los no muy eficientes Hermanos Spectro, Felipe y Clemen, especialistas en crear efectos paranormales ficticios, para intimidar a Guada y que quiera abandonar la casa. Mientras que Guada, en su afán por mantener la casa viva, ha alquilado una de las habitaciones por Airbnb a dos hermanos, Martina y Martín, que son los fantasmas de los antepasados que en su día construyeron la casa. Antonio Ponce dirige esta divertida comedia escrita por Alfredo Sanzol en 2018 y que está protagonizada por Daniel Used, Rosa Beunza, Violeta Marchena, Natxo Lapieza, David Fleta, Joan Isern y Pablo Hunter.

Miserias familiares

AGOSTO. La Usina. Viernes de marzo.



Tras la desaparición del patriarca de los Weston una calurosa noche de agosto, el clan familiar se ve obligado a reunirse en la antigua casa paterna de Pawhuska en Oklahoma, donde los sentimientos reprimidos durante años estallan en una vorágine de verdades reprimidas y secretos inquietantes. Toda la familia parece estar bajo la siniestra influencia de Violet, una mujer que cuando no está absolutamente drogada por las pastillas suelta veneno por la boca. Toda la familia tendrá que enfrentarse con las consecuencias de su pasado y convivir con su presente, entre secretos y verdades a medias. Fernando Carballada dirige y adapta la obra original de Tracy Letts que es un certero retrato de una familia disfuncional de la América profunda en su peor momento. Ingenio, acidez, ironía, tragedia y mucho humor negro jalonan cada una de las escenas de esta obra interpretada por Lorena Vega, Helia Rentero, Adriana Bonet, Susana Patier, Iñigo Juarros, Luis Gilarranz y Salvador Siguero.

La semilla que plantaron sus padres

TERNURA Y CORAJE. El Corral de Lope. Viernes de marzo.



Esta obra va más allá del teatro. Expone la vida real sobre el escenario traspasando estereotipos. Es un proyecto que nace de la necesidad de su autora, Silvia Micó, actriz ciega, de hablar de sus padres que la criaron para que fuera independiente, de sus hermanos y de su propia experiencia vital. Asistimos a su propio viaje emocional y viéndola a ella, vivimos nuestro propio viaje: la relación con nuestros padres y nuestra propia infancia. Pero como ocurre en cada casa, toda familia tiene sus peculiaridades y la de Silvia no iba a ser menos. ¿Cómo se enfrenta una joven pareja a la noticia de que sus hijas no ven? ¿Cómo asumen y resuelven educarlas para que sean libres y felices? ¿Cómo y desde dónde lo hacen? Pues al final se hace todo desde el corazón, con ternura y coraje, porque el coraje se contagia y la ternura sana.



Espacio Escénico

Calle de la Reina 9. M. Gran Vía

www.dtespacioescenico.com

www.facebook.com/dtespacioescenico

www.twitter.com/DTEspacio

www.instagram.com/dtespacioescenico

Espacio financiado por:



GOBIERNO
DE MADRID



MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE



MADRID

Comunidad
de Madrid

marzo 2023

Padecer la carne, por Celia Reyes.

Jueves 9 y 16, viernes 10 y 17 y sábados
11 y 18 de marzo 20:30 h. 14 €.



TEATRALIA

De las 126 funciones que podremos disfrutar en esta nueva edición del Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos que organiza la Comunidad de Madrid, 24 tendrán lugar en espacios independientes. Os dejamos tres muestras...

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Varios espacios. Del 3 al 26 de marzo. www.madrid.org/teatralia/2023/index.html

KREISE (Círculos)

HELIOS Theater. Cuarta Pared. 12 y 13 de marzo. + 2

Espectáculo unipersonal del creador alemán Michael Lurse. En esta propuesta hace gala de su oficio sobre las tablas, con una actitud y movimientos tranquilos, pausados, no exentos de comicidad, pero de una precisión milimétrica. El círculo, un elemento universal tan omnipresente y visible en las leyes e inercias más básicas de la naturaleza, funciona a la perfección como elemento escénico para capturar la atención del público. Círculos que se forman con puñados de arena, con piedras que cuelgan de lo alto del escenario y orbitan con movimientos pendulares; por cierto, con algo de riesgo para el intérprete, pero mínimo y calculado, suficiente para despertar aún más el interés y desatar las risas infantiles. El juego se apodera así del espectáculo y cierra la experiencia de la manera más satisfactoria posible.



FOTO: Walter G Breuer

Shoes

La Tête à l'Envers. Réplika Teatro. 11, 12 y 13 de marzo. + 3

Simone y Solange tienen el gusto por las cosas bien hechas: para cada calzado, su lugar; para cada zapato, su pie. Cada nuevo par es cuidadosamente acogido, remendado, mimado y adoptado. Pero Simone y Solange también son fantasiosas y debajo de cada suela florece la imaginación. A veces tiernas, a veces chaladas, inventan historias que las alejan de sus tareas cotidianas... por el placer de viajar. La compañía belga La Tête à l'Envers nos invita a utilizar el calzado como un elemento de creación y comunicación con los más pequeños. Porque el calzado revela mucho de nosotros y evoca una serie de imágenes y símbolos en torno a la persona que lo lleva. Su color, su materia, su funcionalidad, nos permiten imaginar e incluso fantasear sobre la originalidad de esa persona.



FOTO: Nicolas Janssens

REPORTAJE

PATRICIA RUZ, LA CURRANTA DISCRETA DE LA DANZA Y LA BELLEZA IMPERFECTA

La bailarina y coreógrafa llega a Teatralia con la segunda entrega de su trilogía *Ciudades*, al tiempo que trabaja en la nueva pieza de [los números imaginarios].

Ciudades I (Paisajes en construcción) Milímetro. Teatro Pradillo. 18 y 19 de marzo. **De 18 meses a 4 años**

FOTOS: MarcosGpunto



Por Marta García Miranda

Durante la pandemia y el confinamiento aprendió a calmar la angustia mientras manipulaba módulos de cartón, piezas de color marrón en las que fue abriendo huecos como se abrían esas ventanas y balcones a las ocho de la tarde, pero también como espacios que iluminaban toda esa incertidumbre individual y colectiva. Tiempo después, esos ladrillos de cartón se convirtieron en material escénico y en disparadores de imaginación en un proyecto llamado *Ciudades*, una trilogía en torno a un paisaje real de casas y tejados y

calles y parques, pero también sobre ese otro espacio imaginario que construye al mismo tiempo quien observa y escucha desde el patio de butacas, en este caso, niños y niñas. Patricia Ruz, bailarina, coreógrafa y directora de escena, estrenó hace un año *Arquitecturas en movimiento*, primera pieza de esta trilogía para un público infantil, una joyita delicada en la que convivían la danza, la instalación y la música, en la que compartía escenario con el intérprete Nacho Bilbao. Tras su paso por el Festival El Petit de Sabadell, la segunda



entrega del proyecto, titulada *Paisajes en construcción*, llega el próximo 17 de marzo al Teatro Pradillo, dentro de la programación de Teatralia, acompañada en escena por el actor Alberto Romera. Dice Ruz que esta es una pieza igual de poética pero más contemplativa, dirigida a niñas y niños más pequeños, a los que propone un viaje desde el afuera hasta la habitación de una casa, un viaje en el que también está presente la idea de diversidad que encarna Romera, actor y bailarín con Síndrome de Down e intérprete habitual de compañías como El Pont Flotant. En común con la primera, la sensibilidad y el respeto hacia un público que luego no escribirá en Twitter si la dramaturgia y la puesta en escena han estado o no a la altura de sus expectativas, pero que probablemente abandonará la sala sin ningún miramiento si lo que sucede en el escenario no le interesa.

Este no es el único proyecto en el que trabaja Patricia Ruz, que de tan discreta, de tan currranta, de tan hiperactiva y de tan pionera sin vanagloria, es, en sí misma, una rareza entre tanto ego y tanto estreno de-la-mejor-o-peor-obra-del-año con su correspondiente titular 'clickbait', no vaya a ser que no nos lea nadie. La artista también trabaja estos días en la dramaturgia y dirección escénica del espectáculo *Puerto alegría* de la cantante flamenca Maui

de Utrera, al mismo tiempo que participa en el proceso de creación de *La vida es sueño (Auto Sacramental)* de [los números imaginarios], compañía liderada por Carlos Tuñón, de cuyo Ensamble es miembro desde hace años. La obra se estrenará en mayo en el Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y Patricia Ruz, que forma parte del reparto junto a Jesús Barranco, Nacho Sánchez, Gon Ramos o Luis Sorolla, explica que "en esta fase del proceso estamos trabajando el verso, pero también la sombra y el movimiento, investigando sobre distintas prácticas en torno al rito y la instalación".

ADIÓS CASTAÑUELAS, HOLA DIVERSIDAD

Patricia Ruz estudió danza española en el conservatorio y empezó a bailar en aquellas fiestas en las que lo mismo la contrataba un empresario del ladrillo que una panda de italianos flipados con el flamenco. Pasó las pruebas para entrar en la compañía del maestro José Granero y, una vez allí, descubrió que aquel sitio no era lo suyo y la castañuela, tampoco. Eran los 90 y Ruz aterrizará en la compañía de Clara Ramona, una bailarina y coreógrafa estadounidense de origen filipino que combinaba el flamenco con elementos de la danza contemporánea y con la que actuará en los primeros teatros, en espectáculos como *Carmina Burana* y *La*



consagración de la primavera. En esa época, volverá a estudiar: Educación Musical en la universidad y artes escénicas con Juan Carlos Corazza o David Ojeda, a quien conoce en un curso de la Fundación Psico Ballet de Maite León, dedicada a la formación de artistas con y sin diversidad funcional. En 1995, Ojeda crea una compañía de danza y teatro inclusiva llamada El Tinglao, a la que Ruz se incorpora un año después y con la que gana en 2000 el segundo premio y el Premio Especial del Jurado del Certamen Coreográfico de Madrid con *A piel de pies*. Es la primera vez que una pieza con intérpretes con diversidad obtiene esa distinción en la historia del certamen. Ruz permanecerá en El Tinglao hasta 2003, pero seguirá trabajando con intérpretes con discapacidad en una época que recuerda como “un camino lleno de piedras y perseverancia”, en la que apenas existían compañías o circuitos que dieran cabida a esa creación que ella construirá “desde el canon de la imperfección y esa belleza de lo que, aparentemente, no encaja”.

En estos más de 25 años de carrera, Ruz no solo ha trabajado en torno a la infancia y la diversidad, también ha firmado la coreografía de videoclips de artistas como Jorge Drexler, ha hecho cabaret, piezas sonoras, ha trabajado con la ya desaparecida Arrieritos de Teresa Nieto, ha creado piezas tan insólitas como *Kapow*, en la que construía una dramaturgia a partir de una tirada de I Ching junto al actor Alberto Jiménez o ha diseñado durante diez años un programa educativo en el Museo Reina Sofía, junto a artistas como Tania Arias o Mastretta, con piezas de música y danza contemporánea en torno a la obras de la colección. Y ha conseguido que varios conventos de clausura abran sus puertas para acoger una performance creada junto a Tomi Ojeda y su gran cómplice desde los años 90, Jesús Barranco, con los que comparte el proyecto *Modo de visitar conventos*, que nació en 2017 con el estreno de un itinerario místico y performático en el convento de carmelitas de San José de Toro, Zamora. “Me siento bien en lo raro, pero es que todo es raro y diverso”, dice Patricia.