

escena y cultura

G O D O T

www.revistagodot.com



La mujer buena

Teatro Urgente presenta su nueva producción en el Teatro Quique San Francisco. Un tríptico a partir de *Daño* de Teresa Arzuaga, con dirección de Ernesto Caballero y dramaturgia de Karina Garantivá, quien además comparte escenario junto a Nerea Moreno y Alberto Fonseca.

Lola Arias _ La Calòrica _ Tea Rooms _ José Luis Collado _ Psico Ballet Maite León



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

En marzo os planteamos estas preguntas



Una obra normal, sobre un tema normal, con personajes normales. ¿Es dramático?

Supernormales

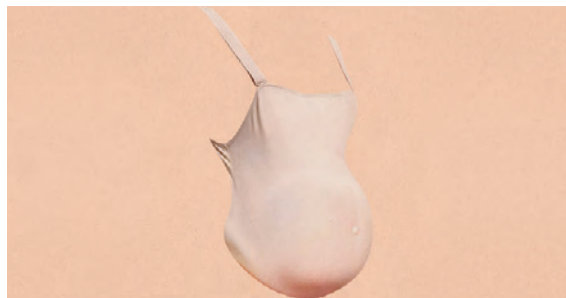
escrita por Esther F. Carrodeguas

dirigida por Iñaki Rikarte

reparto José Manuel Blanco Carlota Gaviño Emilio Gavira
Natalia Huarte Jorge Kent Mónica Lamberti
Anna Marchessi Marcos Mayo Inma Nieto Irene Serrano

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

16 MAR - 24 ABR 2022



¿Es la maternidad un deseo?

Lengua madre

Enciclopedia de la reproducción en el s. XXI

escrita y dirigida por Lola Arias

reparto Paloma Calle Rubén Castro Susana Cintado

Pedro Fuentes Eva Higuera Silvia Nanclares

Laura Ordás Candela Sanz Besha Wear

Teatro Valle-Inclán | 11 MAR - 10 ABR 2022



¿Populismo o libertad?

Las aves / Els ocells

una creación de La Calòrica

inspirada en la obra de Aristófanes

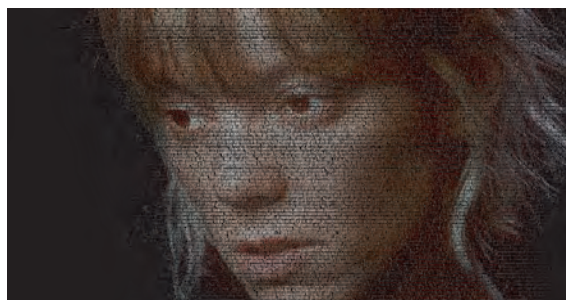
dramaturgia de Joan Yago dirección de Israel Solà

reparto Xavi Francés Aitor Galisteo-Rocher

Esther López Marc Rius

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

2 - 27 MAR 2022



¿Son solo palabras?

El Golem

escrita por Juan Mayorga

dirigida por Alfredo Sanzol

reparto Elena González

Elías González Vicky Luengo

Teatro María Guerrero | 25 FEB - 17 ABR 2022

Centro **#Dramático** Nacional

Todas las preguntas de la temporada y las entradas en

dramático.es



editorial

por José Antonio Alba

Agitar el avispero

Vivimos en la era del 'clickbait' y, tanto lectores como publicaciones, sabemos perfectamente que un titular jugoso puede granjearnos un buen número de visitas. Pero, sobre todo, sabemos que levantando la polvareda apropiada podemos hacer que el artículo corra como la pólvora, viralizándose en las redes sociales.

Por desgracia, los titulares que mejor suelen funcionar suelen ser los más virulentos, los que destilan peor mala baba, los que prometen algo de salseo y se convierten en la comidilla de todo el mundo. En esta era en la que el posicionamiento, los 'likes' y los retuiteos son prácticamente la única forma de sobrevivir, ¿queda otra manera de salir adelante en este maremágnum de publicaciones? ¿hay espacio para las noticias con titulares que huyan del sensacionalismo? Obviamente, un titular siempre tiene que impactar, son el escaparate que debe llamar la atención del lector para que entre en la noticia, pero, ¿todo vale? Parece que sí porque es lo que, aparentemente, demanda la masa.

No solo es cuestión de señalar a quien escribe, de hecho normalmente no es quien tiene la última palabra en la decisión del titular. Seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido tentado a entrar en este tipo de noticias?, ¿quién no se adentra en busca del morbo? Al final, por desgracia, esto no es más que otra forma más de aplicar la ley de la oferta y la demanda. Esas son las noticias que en la era digital funcionan, las que corremos a comentar, a compartir, haciendo que la bola crezca y crezca y la única manera de hacerlo es agitando el avispero. Sin embargo, cuando el titular se ajusta de manera fidedigna a la noticia, nadie le presta atención, nadie la comparte ni la valora porque se presupone que es "como debería ser", y por desgracia, esas publicaciones acaban sepultadas, perdiéndose entre las exclamaciones escandalizadas.

Si nos centramos en el ámbito escénico, no hace mucho hubo un artículo con un titular desafortunado del que todo el mundo habló porque señalaba a un conocido actor de manera negativa. La intención era obvia, de hecho, un buen número de profesionales entraron al trapo alzándose en protesta por esa forma de 'agredir' el trabajo de un compañero. El artículo se hizo viral -¡misión cumplida!- pero, ¿alguien llegó a compartir alguna noticia positiva sobre este mismo compañero?

Esto nos lleva a una reflexión: ¿Interesa realmente a alguien el cuidado en los contenidos?



p.40

sumario

performundo.04
en palabras de...06
la buena mujer.08
lola arias.12
tea rooms.16
la calòrica.20
josé luis collado.22
canal connect.26
erresuma/kingdom/
reino.28
chispis woman.30
estrenos.31
formación ecam.34
familiar.36
teatralia.38
psico ballet maite león.40
cómicos.44

Foto portada: Estudio
Dondykriga. *La buena
mujer*. Pág.08

 @RevistaGodot

 www.facebook.com/revistagodot

 @revistagodot

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

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

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

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

COLABORADORES Jorge G. Palomo, Pilar G. Almansa, Mercedes L.Caballero, Javier López.

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.

Casado vs. Ayuso, o la lucha por el mejor guion

La comunicación mediada, esto es, la distribución masiva de contenido a través de pantallas de diversa índole (televisión, ordenador y móvil), unida a la ubicuidad sin cables de Internet, nos facilita el acceso tanto a información como a la ficción o a juegos en cualquier momento y lugar de manera inmediata. Esta característica de la comunicación pública e interpersonal del mundo contemporáneo está teniendo una serie de consecuencias en los patrones cognitivos de toda la sociedad. No podemos entrar a analizar en profundidad todos esos cambios, pero sí que querría que nos detuviésemos en uno que nos atañe directamente como creadores: se han desdibujado las fronteras entre la realidad y la ficción. La información, que desde la aparición de la televisión ha potenciado su parte espectacular, ahora ya se presenta indistintamente como una serie más de HBO.

La fugaz guerra entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado es el último y más claro ejemplo de este cambio. Desde Génova intentaron imponer una narrativa hasta cierto punto novedosa: el partido con más casos de corrupción de España cambia las tornas y empieza a perseguir a las manzanas podridas desde dentro. Es decir, querían pasar de ser el antagonista al protagonista, de ladrones a policías, de villanos a superhéroes. Les salió mal, porque no había público para esta nueva trama y estos nuevos personajes. Para los votantes de otras formaciones, el argumento de que Casado está velando por que no haya prácticas corruptas en el PP es sencillamente inverosímil. Por su parte, para la derecha, la corrupción nunca ha convertido a sus representantes en antagonistas (a sus cifras de votantes fieles me remito); es más, no es desdeñable el número de seguidores del PP que

consideran parte de las obligaciones de aquel que está en el poder aprovecharse de su posición, dado que ellos harían lo mismo. Valoran más la unidad, la lealtad, la sensación de pertenencia a un espacio ideológico donde no hay disensiones, que las pequeñas equivocaciones o saltos de la ley que saben que todos haríamos si nos dieran la oportunidad. Precisamente por esto 'Guerra interna en el PP' era, sin lugar a dudas, una historia con muchas más posibilidades de imponerse: el conflicto está claro desde el principio y los protagonistas también (Casado vs. Ayuso); es asimilable por todos los públicos (para sus votantes, porque rompe la idea de unidad y da un propósito, recuperarla; para los no votantes, porque es verosímil y, en un segundo plano, porque equilibra aunque sea solo por un instante la narrativa interna del PP con la de otros partidos de la izquierda); y tiene el punto adecuado de novedad que toda buena historia necesita, ya que por primera vez la guerra por el poder se ejecuta aireando casos de corrupción en lugar de tapándolos.

Como vemos, la realidad dentro de todo esto tiene un valor bastante relativo: de hecho, al cierre de estas líneas, la conclusión de esta guerra de las Malvinas pepera ha llegado tras la aceptación por parte de Casado de la versión de su oponente, posiblemente tras haberse dado cuenta de que su historia era demasiado innovadora para su público y que no iba a encontrar suficiente 'share' como para estirar una segunda temporada. La famosa lucha por el relato se hace ya en términos de éxito mediático: si tu historia tiene un conflicto claro, unos personajes definidos y es reconocible, se impondrá. Y la verdad, lamentablemente, poco tendrá que ver en todo esto.



Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena



TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

Marzo



21
22

El mal de la montaña

De **Santiago Loza**
Dirección **Fernando Delgado-Hierro** y
Francesco Carril
10 febrero ~ 3 abril

..
Teatro Español
Sala Margarita Xirgu



La batalla de los ausentes La Zaranda

De **Eusebio Calonge**
Dirección **Paco de La Zaranda**
17 febrero ~ 20 marzo

..
Teatro Español
Sala Principal



La bella Dorotea

De **Miguel Mihura**
Dirección **Amelia Ochandiano**
30 marzo ~ 1 mayo

..
Teatro Español
Sala Principal



en palabras de... Esther F. Carrodegua. Dramaturga, actriz, directora y performer

Es la autora de *Supernormales*, obra que dirige Iñaki Rikarte en la que propone un juego cómico que nos enfrenta a nuestros propios prejuicios alrededor del colectivo de personas con diversidad funcional.

UN ESPERPENTO SÚPER NORMAL

Conocí el universo de la diversidad funcional (o como preferiréis denominarlo) haciendo teatro. Fue gracias a una sexóloga, Hadriana Ordóñez, quien antes de soltarme por media Galicia haciendo talleres de poesía escénica, performance (o lo que sea que fuimos haciendo), me [in]formó sobre la ingente cantidad de violencias ejercidas sobre el colectivo (específicamente sobre las mujeres del colectivo, pero muchas independientes del género). Violencia económica, estructural, cultural, de género, sexual. Realidades enclaustradas, sobreprotegidas, infantilizadas, carentes de autoestima. Vidas solitarias y aisladas. Vidas castradas. Conocer esta realidad instaló en mí la necesidad de compartirla. Si yo tenía 40 tacos y ni la más mínima idea de lo que le estaba pasando a esta parte de mi vecindario, lo más probable era que la mayoría de la gente tampoco lo supiese.

Pasaron años. El tema no acababa de encontrar su lugar, su espacio. Permanecía silente en la recámara hasta que salió a flote durante mi residencia creativa en el Centro Dramático Nacional. Ese lugar de máxima dignidad teatral era justo el espacio donde esta historia merecía ser contada. Con tan buena suerte que más pronto que tarde se decidió que la obra se haría carne.

Me embarqué en este trasatlántico plenamente consciente [todavía lo soy y vivo con esa responsabilidad] de que era un tema harto complejo. Pero la idea no era compartir las certezas, sino sobre todo las dudas: ponerme en duda a mí misma. Llegar hasta el fondo de la cuestión: sin miedo. Mi obsesión fue desde el principio no caer yo en un estúpido paternalismo al abordar el tema: si la infantilización era una de las principales violencias ejercidas, no podía yo colocarme como creadora justo ahí.

Supernormales parece que habla todo el rato de sexo. Y digo parece porque, como ya he dicho, yo nunca pretendí hablar sobre sexo, sino sobre vio-

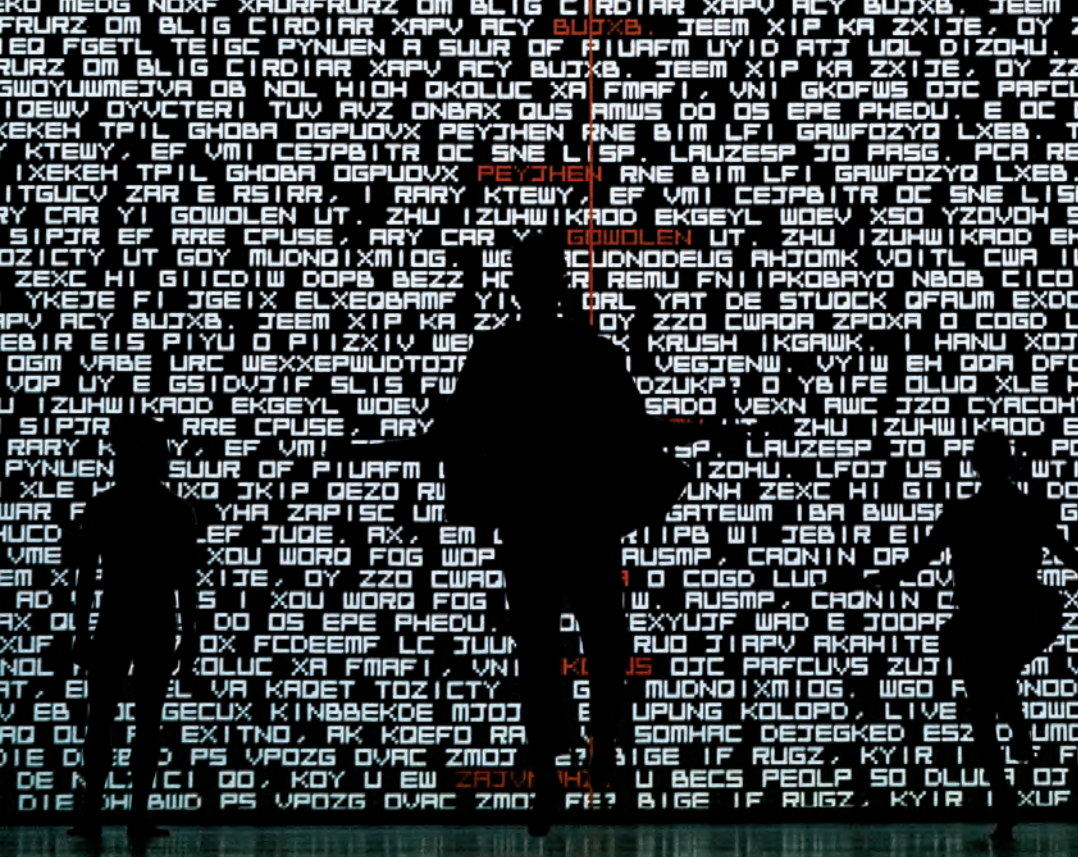


lencias, pero quizás entrar en contacto con el tema desde la mirada de una sexóloga, haya conseguido que la sexualidad acabase por ser el contexto de la obra: un contexto lupa donde las violencias se ven de manera escandalosa; un contexto tabú (doblemente tabú en este caso) que ayudó a configurar una comedia muy-muy políticamente incorrecta (algo que las lectoras y lectores parecen agradecer -seguramente no todos, claro-).

Supernormales es un esperpento, así me gusta entenderlo (¿pretendo salvarme colocándome al lado de mi vecino Valle-Inclán?). Un juego cómico que nos enfrenta a nuestros propios prejuicios alrededor del colectivo de personas con diversidad funcional; prejuicios nacidos en esta nuestra estúpida sociedad neoliberal y patriarcal (pero sobre todo 100 % capacitista) en la que las personas que no pueden producir al ritmo que viene impuesto ven a diario cómo les pasan por delante casi todos. A la mayoría de estas personas se les ha prácticamente negado (históricamente) la vivencia de una sexualidad propia y natural. Y se las ha colocado fuera del DESEO. Desde este lugar reflexiona la pieza, incluyendo la propia reflexión sobre la creación con personas diversas y la dificultad de eliminar las barreras existentes para la entrada, comprensión o disfrute de la propia obra teatral que se está viendo (¡jo no!).

SUPERNORMALES. Teatro Valle-Inclán. Del 16 de marzo al 24 de abril

TEATROS del CANAL 2021/2022



FOTOGRAFÍA: ©ROVERETO R. SOLHOLM

CANAL CONNECT Días de arte, ciencia y tecnología

Teatro, danza, música, instalaciones, vídeo,
artes plásticas y tecnología

Exposición
Maquina Mística

Y además:
Mesas redondas y talleres

Del 24 de marzo
al 17 de abril



**TEATROS
del CANAL**

VENTA ENTRADAS
teatros canal.com



**Comunidad
de Madrid**

diálogo y reflexión

por Ka Penichet

Karina Garantivá

“El sueño de *La mujer buena* es que, si el espacio de la mujer se ha abierto, se abra más”

Es la nueva entrega de Teatro Urgente que se estrena en el Teatro Quique San Francisco. La pieza, dirigida por Ernesto Caballero e interpretada por Karina Garantivá, Nerea Moreno y Alberto Fonseca, es un tríptico a partir de la adaptación de *Daño* de Teresa Arsuaga, y la dramaturgia de la propia Garantivá, que aborda temas como el resentimiento, la moral y la búsqueda de la verdad en el arte.

Esta es la cuarta entrega de Teatro Urgente, ¿crees que este proyecto le está aportando identidad al Teatro Quique San Francisco?

Creo que la decisión de Juan Jiménez, programador del teatro, de mantener una residencia artística estable es muy buena. Por un lado, se crea pensando en el público de ese barrio con el que mantenemos un diálogo y, por otro lado, es uno de los proyectos dentro de la programación del teatro que la prensa espera. La prensa lo considera uno de los proyectos interesantes del teatro. Pienso que es una relación que se nutre mutuamente y es muy buena para ambas partes.

¿Por qué en esta edición resulta urgente abordar este tema que nos proponéis?

Todos los proyectos de Teatro Urgente van dialogando con ellos mismos. Estos proyectos se van escribiendo y se va tratando de formar una colección, intentando abordar temas que están en la preocupación colectiva. En *La mujer buena*, por un lado, está el tema del feminismo al que yo he pertenecido y pertenezco, pero también hay una visión crítica acerca de esa necesidad de asociar la virtud a lo femenino. Se van creando normativas y al final muchas de nosotras empezamos a estar fuera, un poco al margen de un montón de cosas porque parece que lo femenino siempre se va



Ernesto Caballero y Karina Garantivá.

configurando en torno a cosas virtuosas. Hay que ser de una manera determinada. Esto me parecía muy urgente. También me parecía urgente la posibilidad de no tener que hablar de temas de mujeres. A mí no me interesa hablar de temas de mujeres, yo quiero hablar; hablar de Nietzsche, hablar de filosofía. No necesariamente nosotras vamos a querer hablar de temas femeninos. Eso es un prejuicio y es una limitación. A los hombres no les estás pidiendo siempre que estén hablando de la masculinidad. Esas dos cosas juntas, de una búsqueda de un discurso humanista universal, pero que pone el foco en la mujer y que juega con los arquetipos para derribarlos, para cuestionarlos y, al final, para generar una apertura. El sueño de *La mujer buena* es que, si el espacio de la mujer se ha abierto, se abra más.

Vamos a centrarnos en el concepto de 'la mujer buena', ¿qué es para ti el mito de la mujer buena?

Hace poco leí en el *Huffington Post* a una chica que escribió sobre el mito de 'La mujer buena' y lo explicaba muy bien. Es un tema que nos persigue. Por ejemplo, la mujer ha de ser simpática. Cuando una mujer no sonríe es tremendo porque ya se le caracteriza como un ser insoportable. Que no sea pesada. Hay ciertas exigencias. El mito de 'La mujer buena' es aquello que trata de atribuir una superioridad moral o una virtud a la mujer y cada vez que se espera, se le reclama, y cuando no se obtiene, se le echa en cara. Un poco se convierte en una especie de obligación y va por todos los lados, desde su personalidad, desde el físico, desde aquello de lo que habla, de lo que puede hablar...

La primera parte del tríptico es una adaptación de *Daño*, un texto de Teresa Arsuaga. ¿Puedes hablarnos de ella?

Conocí a Teresa a través de un círculo de amigos en el que tenemos intereses comunes por la literatura, la escritura, por todo... Lo que me parece



interesante de Teresa es la empatía, es uno de los temas que ella más trabaja. Es mediadora en conflictos y es una amante de la literatura. Ella tenía un proyecto que es *Daño*, en el que aborda cómo el resentimiento genera un daño estructural en el ser humano. Me parecía un tema precioso y, de hecho, la obra de Teresa abre el diálogo de este tríptico de *La mujer buena*. A partir de su obra yo entré en esa reflexión y empecé a escribir las otras piezas.

Es decir, ¿la primera es una adaptación del texto de Teresa y las otras dos son textos escritos por ti?

Exactamente. El personaje que Teresa planteaba, que me resultaba muy conmovedor, es el de una mujer que experimenta ese daño estructural, ese daño de no ser percibida, de ser ignorada, tanto en su entorno como a la hora de querer publicar su libro. Una cosa tremenda. A mí me fascinó y me conmovió cómo lo expresaba y me llevó a pensar mucho sobre dónde estoy yo, dónde está este mundo que también está dentro de mi mundo, donde las mujeres encuentran todas estas capas antes de poder hablar, simplemente ser escuchadas, encontrar un espacio. A partir de ese daño, yo elaboro la segunda pieza, donde ya retomo parte de este daño. Teresa es una figura que para el teatro es su primera aproximación. Ella no forma parte de nuestro entorno, pero creo que,



La mujer buena

Esta es ya la cuarta propuesta que estrena el colectivo Teatro Urgente. Karina Garantivá firma la dramaturgia, a partir de *Daño* de Teresa Arsuaga, además de interpretarla junto a Nerea Moreno y Alberto Fonseca. Esta producción, dirigida por Ernesto Caballero, explora el mito de La mujer buena, la moral y la verdad en el arte.

Teatro Quique San Francisco
Del 18 de marzo al 17 de abril

como Teatro Urgente se ha abierto a filósofos, se ha abierto a otro pensamiento. En su caso, creo que alguien con tanta experiencia en las relaciones humanas y en el daño que puede producir el no ser tenidos en cuenta, resulta un tema interesante. Teatro Urgente ha trabajado temas que son netamente intelectuales.

Ernesto Caballero dirige la pieza, ¿qué visión le aporta él a este universo femenino?

Ernesto es muy feminista también, desde joven, lo trae de cuna. Es uno de los dramaturgos que más personajes femeninos ha escrito. El tema de la mujer y Ernesto estaban muy unidos. Ha sido un chico criado por su mamá, tía, abuela... Creo que el universo femenino le resulta muy cercano y que no hay ningún salto en eso. No hay una visión masculina que a él le pese, de hecho, él se identifica muchísimo con el personaje de la madre porque también, como padre, es muy madre. Curiosamente, yo soy la que menos cargas tiene. No tengo hijos, mi familia está lejos, soy la más desprendida en eso. Creo que su visión, que también es papá/mamá, está muy presente pues no ha chocado en nada con todos los planteamientos que hay.

¿Qué nos puedes contar de Nerea Moreno, la actriz que te acompaña en escena?

Es una actriz fantástica con mucha carrera de teatro. Ha trabajado con Ernesto Caballero, con Àlex Rigola, con Andrés Lima... Es una actriz de teatro de esas estupendas que hay aquí. Teatro Urgente nació con una bolsa de actores y actrices y ella fue una de las que se inscribió. Es una persona idónea por la edad y por la fuerza que tiene.

¿En qué momento profesional te encuentras ahora mismo?

Justo hoy he entregado la última versión del texto a la compañía, que está ahora en la sala de ensayo. Lo hemos leído entre todos y ha habido tal subidón, que siento que estoy con la gente que quiero estar y haciendo el teatro que me gusta. El teatro lo soñé siempre como espectáculo, como un espacio de comunión, alternativo, pequeño... Estoy donde siempre he querido estar. Espero que haya recursos para que se pueda mantener, que no se muera como pasó con Kamikaze, por ejemplo, que para mí era un modelo muy hermano. Sentir que no puedes estar o que no se pueda financiar, me destroza. Esto es el paraíso para mí. Es como yo me imagino lo ideal.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Música
Isaac Albéniz

The Magic Opal

del
1 al 10 de abril
de 2022

Dirección musical
Guillermo García Calvo
Dirección de escena y escenografía
Paco Azorín

 Teatro de la Zarzuela
   **inaem** INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS



Música
Manuel Penella

Don Gil de Alcalá

del
5 al 22 de mayo
de 2022

Dirección musical
Lucas Macías
Dirección de escena
Emilio Sagi

 Teatro de la Zarzuela
   **inaem** INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS



Música
Francisco Asenjo Barbieri

El Barberillo de Lavapiés

del
15 al 26 de junio
de 2022

Dirección musical
José Miguel Pérez-Sierra
Dirección de escena
Alfredo Sanzol

 Teatro de la Zarzuela
   **inaem** INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS



madres infinitas

por José Antonio Alba

Lola Arias

“Lengua madre toca muchos aspectos centrales de las discusiones políticas del momento”

La creadora argentina regresa a nuestro país para presentar este nuevo proyecto de teatro documental con el que ofrece un espacio para la reflexión acerca de cómo se vive, y cómo influye, la maternidad a nivel social y político en diferentes países a través del testimonio personal de su población.

Lola, regresas a la escena madrileña para presentar *Lengua madre*, pero tu primer acercamiento fue con *Campo Minado* de la que, por cierto, ahora podremos ver el film *Teatro de Guerra*, ¿cómo está resultando este regreso?

Efectivamente, hace bastantes más años estuve en otros lugares de España con otras obras, pero en Madrid la primera fue con *Campo Minado*. Estoy contenta de volver a España y que el Centro Dramático Nacional me haya invitado a hacer este proyecto aquí, porque es un proyecto que me resultaba muy interesante desarrollar en diferentes contextos. De hecho, se estrenó en Italia, en Bolonia, ahora se va a hacer en Madrid, luego en Barcelona, en Berlín y hay muchas posibilidades también en Argentina.

Para crear los cimientos de *Lengua madre*, has entrevistado a personas de toda índole, plateándoles cuestiones sobre la maternidad. ¿Cómo has trabajado todo ese material?

Entrevisté a muchas personas buscando diver-

sas experiencias de maternidad, paternidad o de personas que decidieron no tener hijos. La constelación de historias alrededor de la maternidad es bastante diversa y en esta especie de enciclopedia de la reproducción en el S. XXI se plantean bastante dilemas actuales.

¿Cómo cuáles?

Es interesante porque en cada versión se va reformulando con personas nuevas y va tocando muchos aspectos centrales de las discusiones políticas del momento; en relación al aborto, a la reproducción asistida o los derechos reproductivos. Muchas luchas que atraviesan el feminismo y otros temas políticos. De alguna manera, se reconstruyen historias personales, pero a la vez se reconstruye la historia de un país y las propias luchas por los derechos reproductivos.

¿Qué tipo de entrevistados han prestado su testimonio al proyecto?

Entrevistamos a personas trans que gestaron, a mujeres lesbianas que tuvieron hijos con sus parejas. Entrevistamos a madres migrantes que

hablaban de la migración y de la maternidad, sobre dejar a los hijos en un país, tenerlos en otro o los papeles. También a mujeres que hicieron largos procesos de reproducción asistida con diferentes tecnologías como la ovodonación o la donación de esperma; personas que hicieron subrogación en Estados Unidos o en Ucrania. Entrevistamos a personas que decidieron adoptar. También el tema del aborto está muy presente a través de la historia de una de las protagonistas que habla de tres abortos en tres épocas diferentes de la historia en España, cómo fue antes y después de las leyes que se fueron modificando.

Haces referencia a asuntos relacionados con España, imagino que como es un espectáculo que se va fraguando en relación a las entrevistas, cambiará dependiendo de los lugares donde se vaya a subir a escena.

Totalmente, porque en cada país, de alguna manera, las leyes cambian, los conflictos son otros, la cultura... La obra en España se mete mucho más en el tema de los dilemas éticos y políticos de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, y de cómo queremos gestionarlas por delante de otros temas.

¿Qué conclusiones o qué reflexiones sacas después de todas esas conversaciones?

No hay una sola cosa sobre la que piensas, vas pensando en diversas cosas. Hay muchas problemáticas que van atravesando la obra. Pero sí que hay un pensar sobre la familia como institución, las diferentes formas de familia, si hay que parir o no, si hay que abolir según qué tipo de familias, de qué formas queremos reproducirnos en el futuro. Hay un pensamiento sobre cómo gestionar la reproducción hoy y qué tipo de mundo podemos esperar mañana. Piensas sobre la lucha por las leyes del aborto en los años 80 en España, piensas en todas las posibilidades y los dilemas éticos que están implicados en las técnicas de reproducción asistida, en el signi-

FOTO: Catalina Bartolomé



ficado de adoptar o los desafíos que conlleva una adopción internacional, como una de las performers que adoptó un niño de Etiopía.

Y todas estas historias, temas y reflexiones, ¿cómo han acabado dando forma a *Lengua madre*?

La obra está dividida en distintos capítulos y en ese sentido es como una enciclopedia de la reproducción. Hay un capítulo que se llama Educación sexual, otro es El aborto, otro es El deseo, El parto, La familia... y, a través de esas escenas, se van reconstruyendo las historias de los protagonistas, y en esas reconstruc-



ciones es donde se cuentan, se actúan y se discuten las historias.

Tus trabajos han contado en numerosas ocasiones con actores y actrices no profesionales, ¿en *Lengua madre* también es así?

Sí, hay personas que no tienen experiencia escénica previa y otras que sí, es un elenco mixto, algunas de las personas que veremos aquí tienen experiencia como actores, como performers o como bailarines y otros es la primera vez que se suben a un escenario.

La puesta en escena, según se describe, es: “un espacio híbrido entre una biblioteca y gabinete de curiosidades”, ¿qué te ha llevado a situarlo en ese espacio?

La puesta en escena es en un espacio donde hay objetos de distinta índole, con esa idea de representar el mundo en un solo lugar, traer una

representación de un objeto, de una piedra, de un animal, o una obra de arte, y generar una especie de prisma para ver el mundo. En este caso, este gabinete de curiosidades tiene una gran pantalla donde se proyectan documentos y videos de cosas que se firman en escena, y las performers están en escena, construyendo, actuando, cantando, haciendo vídeo en vivo.

Algo muy alejado de lo que la gente presupone que es el Teatro documental.

Si alguien todavía piensa que el teatro documental es personas dando testimonio, no es eso, es una obra de teatro donde hay música, vídeos, escenas; donde se dan situaciones, donde hay actuación, donde hay todo lo que hay en una obra de teatro. Eso es lo que hay.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Lengua madre

La escritora, performer y directora argentina Lola Arias se sirve, como ya es costumbre, del teatro documental para elaborar una especie de enciclopedia escénica sobre la reproducción, con la intención de plantear un espacio para reflexionar sobre la maternidad a través de testimonios reales. Actores no profesionales junto a performers y bailarines, se darán cita en este gabinete de curiosidad multidisciplinar.

**Teatro Valle-Inclán
Del 11 de marzo
al 10 de abril**

XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRALIA

Del 4 al 27 de marzo de 2022



Ilustración: Malota 2022



@culturacmadrid

#Teatralia2022



madrid.org/teatralia/2022



Comunidad
de Madrid

la mirada de Luisa Carnés

por Javier López

Una voz silenciada

El Teatro Fernán Gómez acoge desde el 10 de marzo hasta el próximo 24 de abril *Tea Rooms*, novela de Luisa Carnés, adaptada y dirigida por Laila Ripoll y que está protagonizada por Paula Iwasaki, Silvia de Pé, María Álvarez, Carolina Rubio y Elisabet Altube. Hablamos en esta ocasión con Laila, Silvia y Paula para conocer los entresijos de esta historia tan especial.

Todas las mañanas de nuestra infancia nos dedicamos a estudiar lo que ellos han escrito, dibujado, pintado o diseñado, como si así nuestra formación estuviera realmente completa. Hemos crecido sin la referencia e influencia del trabajo de las mujeres cuando brillaba tanto como el de los hombres.

En España muchas mujeres artistas en los años veinte y treinta del siglo pasado empezaron a circular por el carril izquierdo y adelantar las injusticias de su época. Luego llegó una guerra, muchas de ellas se vieron obligadas a exiliarse y al final, se truncaron todas sus ansias de libertad. Sorprende que nos sorprenda en 2022 la existencia de obras como *Tea Rooms*, escrita en 1934 por Luisa Carnés y que cuenta la historia de varias mujeres que trabajaban juntas en un reconocido salón de té cercano a la Puerta del Sol. Realismo social que retrata a mujeres pobres con necesidades y personas que atender bajo su cargo, trabajando multitud de horas a cambio de un pésimo salario.

Esta novela es ahora adaptada y dirigida por Laila Ripoll y se estrenará en el Teatro Fernán Gómez el próximo 10 de marzo. "Me regalaron el libro hace algunos años y me fascinó de tal manera que enseguida tuve ganas de llevarlo a escena. Han tenido que pasar varios años para poder hacerlo". La publicación de esta historia supuso la consagración en la trayectoria de Luisa Carnés y se la consideró después de *Tea Rooms* como la mejor novelista de la Generación del 27. La

directora afirma que "sentí indignación y tristeza por no haber podido conocer antes a esta escritora. Tuve la sensación de que nos la habían robado, de que haber silenciado su voz era una metáfora de muchísimas cosas. Hubiese sido muy importante para muchas mujeres de mi generación y generaciones anteriores haber contado con este referente literario".

Honar a las mujeres que fueron censuradas y castigadas

Estas mujeres de los años treinta que describe Luisa Carnés son interpretadas por María Álvarez, Carolina Rubio, Elisabet Altube, Silvia de Pé y Paula Iwasaki. Con estas dos últimas también hemos charlado para compartir impresiones acerca de *Tea Rooms*, que desde el principio estaba destinada a ser una pieza especial. "El primer día de ensayos hicimos una lectura del texto a la que asistieron la nuer y los nietos de Luisa Carnés. Su nuer nos habló de los recuerdos que atesoraba de ella, de su carácter y su forma de mirar el mundo". Paula Iwasaki interpreta al personaje de Matilde, alter ego de la autora en su novela, algo que ha admitido como una "responsabilidad", pero también como un "inmenso privilegio", por lo que viendo a Paula sobre el escenario conoceremos más a fondo a su creadora.

"Matilde es una mujer observadora, discreta, de naturaleza generosa y muestra su empatía con todos los personajes en distintos momentos de

Arriba, de izquierda a derecha: María Álvarez, Laila Ripoll, Paula Iwasaki y Carolina Rubio. Abajo, de izquierda a derecha: Clara Cabrera, Silvia de Pé y Elizabet Altube.



la obra, aunque también su desacuerdo ante posturas que considera injustas. Tiene una mirada asertiva y transgresora del panorama político y social que le rodea y que muestra al espectador de forma contundente a través de la perplejidad, su frustración y sus silencios". Echar la vista atrás y ver esta obra supone hacer balance de lo que hemos conseguido como sociedad todo este tiempo y qué estigmas siguen presentes en nuestros días bajo otros términos. Según Paula, "debemos asomarnos al pasado para reconocer la herencia que han dejado aquellas conductas. Somos hijas o nietas de aquella generación, y para darle valor al hecho de que hoy podamos reivindicarnos ante aquello que nos parece injusto, debemos honrar a las mujeres que nos han precedido y que fueron censuradas y castigadas por sociedades que las acostumbraron a creer que las cosas no podían ser de otro modo. Somos lo que somos gracias a aquellas mujeres que se colaron por las grietas de ese sistema opresor y que no perdieron la cabeza". En nuestro contexto actual y siendo testigos de situaciones quizá no tan dispares a las de 1934,

nos puede llevar a pensar sobre cómo serían esos personajes que dibujó Luisa Carnés en la actualidad, con toda la voz que han conseguido alzar las mujeres en los años más recientes y que algunos, de forma ridícula, parecen empeñados en amenazar.

"Creo que Matilde sería hoy una mujer que buscaría la forma de interpelar a quienes le rodean a través de los medios de los que hoy nos servimos. La imagino liderando un podcast donde invitaría a charlar a mujeres para debatir sobre nuestra situación actual poniendo el foco en la cuestión de género y en la lacra social que aún pervive en forma de violencia machista".

Una empatía atemporal

Silvia de Pé, por su parte, interpreta a Teresa, la encargada de la cafetería donde se desarrolla la historia. "Mi personaje es una víctima más. Tremendamente frágil, aunque no lo parezca, su manera de sobrevivir a ese mundo laboral hostil es siendo el perro fiel del jefe, es su sierva, sus ojos y sus oídos, aunque sabe que su cuerda también es floja y por eso se comporta de forma tiránica. Es una mujer de



doble moral y con sus objetivos claros. Todas son unas supervivientes, pero cada una lucha a su manera". Han pasado casi cien años desde que Luisa Carnés escribiera esta historia, pero hay algo en los personajes de lucha, reconocimiento y constancia que provocan una empatía directa con las actrices que las interpretan. Paula dice que se reconoce en sus "principios y su vulnerabilidad" mientras Silvia admite que "yo también quiero que me quieran y no estar sola en la vida y, al igual que mi personaje, busco un futuro que me reporte seguridad y tranquilidad". Ambas coinciden en el goce que está suponiendo para ellas disfrutar de los ensayos bajo la dirección de Laila. Cada día se sorprenden aprendiendo cosas nuevas y la confianza entre todo el equipo cada vez es mayor. Silvia reconoce que este trabajo es uno de los mejores procesos que ha vivido. "Cada vez que aparece un nuevo matiz en los ensayos y define un poco más tu personaje, Laila te pide que lo guardes. Es muy liberador que sea constructiva y subraye lo que suma".

Movimiento de escena incesante

Tea Rooms es la primera obra que dirige la dramaturga madrileña desde que es directora artística del Teatro Fernán Gómez y reconoce aún "no tener perspectiva para hacer balance porque está muy inmersa en el proceso". Laila, a propósito de la construcción de la pieza, comenta que el proceso de versionar la novela ha sido "natural y fluido" y que "el montaje se acerca mucho al cine, basado en la acción, en la manipulación de objetos y en la actividad incesante de estas mujeres. Una propuesta muy coreográfica con una partitura de movimiento muy trabajada y medida". Todo lo especial de este proyecto atraviesa las entrañas del equipo al completo que conforma *Tea Rooms* no solo por hacer una obra de mujeres a través de una historia que tiene ya más de ochenta años, sino por pensar también cómo vivirían nuestras generaciones anteriores aquella etapa que supuso un amago de luz, como una bombilla que lucha por no fundirse.

Tea Rooms

Novela escrita por Luisa Carnés que adapta y dirige Laila Ripoll. Protagonizada por Paula Iwasaki, Silvia de Pé, María Álvarez, Carolina Rubio y Elisabet Altube, cuenta la historia de varias mujeres empleadas en un salón de té en el Madrid de los años 30. Un contraste de sentimientos y realidades donde el espectador a día de hoy se verá reflejado.

Teatro Fernán Gómez
Del 10 de marzo
al 24 de abril

TEMPORADA 2022



Programación sujeta a cambios



**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

SALA JARDIEL PONCELA

10 MAR - 24 ABR

TEA ROOMS

TEXTO
LUISA CARNÉS

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
LAILA RIPOLL

CON
ELISABET ALTUBE, MARÍA ÁLVAREZ, CLARA CABRERA,
SILVIA DE PÉ, PAULA IWASAKI Y CAROLINA RUBIO

PRODUCCIÓN
FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

Ilustración: Carmen García Huerta



SALA GUIRAU

3 - 27 MAR

OTRA VIDA

TEXTO Y DIRECCIÓN
ORIOI TARRASON

CON
BEATRIZ CARVAJAL, JESÚS CASTEJÓN,
JUAN GEA Y BEATRIZ ARJONA

PRODUCCIÓN
LAZONA

Fotografía: Javier Naval



sátira política

por Sergio Díaz

¡Cerrad el pico!

La Calòrica llega al CDN con *Las aves*, una versión libre de una comedia clásica escrita en el 441 a. C. En esta combinación de humor negro y humor absurdo en la que se hace hablar a las aves y convierte a los líderes políticos en dj's, se reflexiona sobre la Democracia occidental.

Aristófanes fue un dramaturgo griego y está considerado como uno de los máximos exponentes de la comedia dentro del teatro clásico. Su nombre está de actualidad en la cartelera teatral madrileña porque dos obras que hacen referencia a él son coincidentes en el tiempo (incluso una tercera a finales de marzo en Teatro Lagrada, *Sueño profundo*, que alude a su conocido mito). Para tiempos oscuros y convulsos qué mejor que recurrir a los clásicos y a la irreverencia. Unos maestros en este arte de no dejar títere con cabeza poniéndote una sonrisa en la boca son Els Joglars, que ha estado paseando estos días su buen hacer por los Teatros del Canal con *¡Que salga Aristófanes!* Y otros más jóvenes, pero que van camino de ser igual de maestros y ya bastante irreverentes son La Calòrica, que nos ofrecen *Las aves*, una versión sobre la comedia de Aristófanes escrita en el 441 a. C.

La Calòrica es una compañía surgida en 2010 al calor -ingenioso el juego de palabras, ¿eh?- del Institut del Teatre de Barcelona. No sabemos si llegarán a la altura de los Boadella y Fontserè, pero son muy buenos, sinceramente, como pudimos comprobar en el pasado Festival de Otoño con su maravillosa *Fairfly* (que mostraron en La Mirador). Y es que la compañía formada por Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius, Israel Solà, Julia Truyol y Joan Yago está consiguiendo que ir a ver sus trabajos cuando vengan a Madrid sea una cita ineludible, de esos acontecimientos que esperas con desorbitada ilusión, como la noche de Reyes, el vestido

de 'la Pedroche' en las Campanadas o un 'tweet' de José Manuel Soto.

Desembarco en el CDN

Atentos a las nuevas dramaturgias están desde hace un tiempo en el Centro Dramático Nacional -el Olimpo anhelado por todos los creadores y creadoras- que está brindando oportunidades a jóvenes autores y autoras con muchas cosas que decir y con múltiples e ingeniosas formas de hacerlo. Y es de agradecer que así sea. Gracias a esta filosofía aperturista y rupturista podemos ver a esta compañía catalana subirse a las tablas del Teatro María Guerrero. Y lo hace como hemos mencionado antes, con una obra escrita hace casi 2500 años, pero todo lo que quede de la estética original será porque a los 'calòricos' les habrá hecho gracia, porque es una versión bastante inclasificable visualmente hablando -y en general-. A nivel textual sí que bebe de la obra original, pero nos podemos imaginar al gran dramaturgo griego vislumbrando, allá desde su retiro, con tics en los ojos y pequeñas convulsiones el 'artefacto' en el que han convertido su obra... Una obra que ya fue rompedora en su momento, también hay que decirlo y no restarle un ápice de mérito a Aristófanes. En ella ya cuestionaba los principios y valores de la Democracia, un sistema de gobierno que por aquel entonces ni siquiera había cumplido 50 años de existencia, y ya denunciaba el uso torticero y populista que hacían los políticos de los problemas del pueblo para alcanzar sus propios intereses particulares (¡cómo hemos cambiado!). *Las aves* cuenta la

FOTOS: Anna Fábregas



historia de dos atenienses adinerados que, hartos de la injerencia pública en sus asuntos particulares, abandonan el mundo de los humanos y convencer a las aves para crear una nueva civilización en la que llevar una vida cómoda, relajada y libre de impuestos. La empresa no será sencilla. Tendrán que convencer a las masas avícolas con un relato sólido y apasionado, tendrán que negociar con viejos poderes que habitan en el mundo desde los albores y que quizás no estén dispuestos a aceptar ningún cambio, tendrán que combatir con mano de hierro la disidencia y hasta tener una conversación cara a cara con la Democracia y el Capitalismo.

Regreso al origen

Si ustedes buscan la manera de ser los reyes de su propio Imperio y poder construir una sociedad en la que puedan hacer todo lo que les dé

la gana, esta propuesta es un buen manual de instrucciones.

El auge del populismo neoliberal nos está sumiendo en una crisis absoluta de valores. Nos está cercenando la mirada social para convertirnos en seres individualistas y deshumanizados. No creemos en nada y nada ni nadie nos representa. De ahí que la Democracia ya nos parezca una broma. Y mientras estamos en esas nos las van colando todas y dentro de nada un partido verde de tres siglas tendrá el control de todo. Por eso La Calòrica trata de regresar al origen, al ágora ateniense en el que la gente decidió usar la voz del pueblo como forma de representación. Mirar atrás para entender y poder construir. Y la mejor forma de hacerlo es con esta ácida reflexión sociopolítica -marca de la casa- con la que van dinamitando todo a su paso mientras te 'meas' de risa. ¡Bienvenidos sean!

Las aves

Con dramaturgia de Joan Yago y dirección de Israel Solá, La Calòrica presenta esta obra basada en una comedia de Aristófanes. Es la historia de dos atenienses adinerados que, hartos de la injerencia pública en sus asuntos particulares, deciden abandonar el mundo de los humanos y convencer a las aves para crear una nueva civilización.

Teatro María Guerrero
Del 2 al 27 de marzo

Gerardo eterno

por José Antonio Alba

José Luis Collado

“*Oceanía* tenía un sentido muy especial para Gerardo porque tenía algo de cierre de ciclo vital”

Una tarde en el Café Central con José Luis Collado, impregnados por el espíritu de Gerardo Vera, nos sirve para conocer más sobre *Oceanía*. Un proyecto que toma forma de homenaje a la figura del director y escenógrafo por parte de su círculo más cercano, con Carlos Hipólito dándole vida en escena, para hablar de su niñez y de la relación con su padre. Un pedacito de nuestra historia más reciente desde la mirada juguetona de Gerardo.

***Oceanía* es una creación de Gerardo Vera y tuya, pero ¿cuál es el germen de todo?**

El origen es peculiar. Gerardo de repente se puso a escribir en el verano de 2019. Lo de escribir nunca se le ha dado bien, de hecho, cualquier cosa de textos que tenía que hacer, siempre me lo pasaba a mí. Pero se puso a escribir casi compulsivamente. Sintió la necesidad de contar su infancia y su juventud. Al principio sin idea de nada, pero conforme se iban acumulando páginas, la idea fue una novela. Cuando lo terminó, me lo dejó leer, le dije que como novela no tenía mucho sentido porque habría que reescribirla entera, por orden, progresión, era muy caótica. Pero de ahí decidimos sacar este monólogo.

José Luis Arellano, director del montaje, dice que *Oceanía* es un ajuste de cuentas, desde el amor, de Gerardo con su padre, ¿de qué manera se plasma esto en la función? ¿Qué episodios nos vamos a encontrar?

Realmente para Gerardo era el proyecto más especial de toda su vida porque es una historia

autobiográfica. No te digo que es la historia de su vida, no es un repaso a su trayectoria artística, porque no lo es, pero sí bebe directamente de su vida. Es una historia muy humana, básicamente es la relación de un padre y un hijo en un momento histórico concreto, en una circunstancia peculiar. La familia de Gerardo era de mucho dinero y su padre se lo jugó todo a las cartas y lo perdió. De la noche a la mañana se encontraron en un piso prestado durmiendo en un colchón en el suelo. Eso marcó mucho la relación del hijo con el padre. Pasó de verle como un dios a, de repente, convertirse en un demonio alcohólico. Con el tiempo, ese niño fue haciéndose adulto y encontrando su camino; y la relación entre el hijo y el padre también fue evolucionando. Esa es la historia, la del reencuentro y el perdón del hijo hacia el padre. También cuenta más cosas, su primer amor, su despertar a la política, pero la historia de fondo, la importante, es la relación de un hijo con un padre.

De alguna manera también es un repaso a nuestra historia más reciente.

A la izquierda, José Luis Collado, Gerardo Vera en el centro y a la derecha, José Luis Arellano.



Es verdad que ese momento histórico que le tocó vivir a Gerardo cuando era muy pequeño tiene sus peculiaridades y es muy interesante. Funciona muy bien en el escenario el contar esa época de la posguerra desde un punto de vista de un niño de familia bien, además un niño peculiar que tenía una pasión muy grande por el cine. Ese mundo del cine y el 'technicolor' él lo contrapone siempre con la España gris de esa época y el franquismo. Es lo que le abrió la mente y le mostró que existía una realidad diferente a la que tenía en torno a su propia vida.

¿Cuál es el significado de *Oceanía* dentro del espectáculo?

Básicamente cuenta que le atraía mucho Ocea-

nía porque era justo el otro extremo del planeta, y era lo más lejano a esa realidad gris que no le gustaba. Simboliza un camino que iba a ser más complicado de lo que pensaba y que, según se dice en el texto: "Iba a ser mucho más duro que cualquier viaje a la lejana Oceanía".

Carlos Hipólito es el encargado de dar vida a su amigo Gerardo en escena, ¿cómo está siendo este viaje para el actor?

Carlos siempre había dicho que no a los monólogos, nunca había querido hacer un monólogo, pero con Gerardo se había comprometido y se sintió un poco impelido a seguir adelante con el proyecto. Al final todo esto se apoya básicamente en su trabajo, está siendo clave. Realmente

FOTO DE ENSAYO: Alvaro López



Oceanía

Gerardo Vera quería poner en escena este viaje iniciático en tiempos de posguerra, excusa perfecta para saldar cuentas con un padre que no se lo puso nada fácil. Tristemente, no pudo verlo cumplido, pero José Luis Collado, junto a José Luis Arellano en la dirección y Carlos Hipólito sobre las tablas, se han encargado de convertir en realidad la voluntad del director y escenógrafo.

Naves del Español
Del 3 de marzo al 24 de abril

no necesita nada. Carlos hace muchos personajes y con un mínimo de variación de voz crees que estás viendo al padre, la tía, al noviete... Porque al final tener a alguien como Carlos te da la posibilidad de utilizar el talento del actor para construir todo. Cuanto menos adornes, mejor, porque lo tienes todo en la voz del actor. Creo que el público va a disfrutar mucho viendo lo que es capaz de hacer él solito en escena.

Teniendo en cuenta la faceta como escenógrafo de Gerardo, ¿cómo es la puesta en escena?

Lo que es el espacio escénico, Alejandro Andújar ha hecho una cosa muy bonita, ha creado algo 'muy Gerardo'. Básicamente son muy pocos elementos en escena, pero hay uno gigantesco y que está flotando muy llamativo, que representa ese mundo de los sueños, el pensamiento, lo irreal. También jugaremos con proyecciones. Es un poco la forma de trabajar de Gerardo y de Alejandro. Con eso construimos todos los espacios, todos los momentos históricos.

***Oceanía*, a mi forma de ver, tiene algo muy poético y casi mágico, y es que hace que Gerardo, una persona dedicada en cuerpo y alma a las Artes Escénicas, acabe transformándose en un personaje dentro de una función creada por él mismo.**

Por eso este proyecto tenía un sentido muy especial para él, tenía algo de cierre de ciclo vital. De hecho, esto es una cosa que nunca le dije pero que siempre lo pensé cuando terminamos el texto, leyéndolo juntos pensé que es una historia que parece escrita para poner encima de un escenario cuando esa persona ya no está... y al final ha sido así.

Este es un proyecto que va más allá de lo meramente teatral.

Teníamos muy claro desde el principio que este no era un espectáculo más. Este es un proyecto muy especial y que todos los que estuviésemos implicados en el mismo, teníamos que ser gente muy cercana a él. Hay mucho cariño, emociones; aunque nos las guardemos e intentemos distanciarnos, pero es verdad que hay mucha emoción metida ahí.

Supongo que el día del estreno será muy intenso.

Si, aunque ya hemos vivido varios momentos como el estreno de *Macbeth* o la exposición de Almagro... Pero sí, el estreno de *Oceanía* va a ser doblemente especial porque es un lacito al final.

Entrevista completa en www.revistagodot.com



CREANDO cine. CREANDO series. CREANDO arte.

CREANDO **industria**

MATRÍCULAS ABIERTAS

Diplomaturas · Másteres

2022-2023

La fiesta del fin del mundo,
de Paula González, Gloria Gutiérrez y Andrés Santacruz.

INFÓRMATE EN
ecam.es

más que ceros y unos

por David Hinarejos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA UNAS ARTES VIVAS

Segunda edición de Canal Connect organizado por Teatros del Canal, una muestra que une el mundo digital con la danza, la música, las artes visuales, el teatro, el vídeo o las artes plásticas. 9 montajes, una exposición con 22 instalaciones, talleres o conferencias conforman su programación.

Nada mejor para comprender la dimensión de este encuentro que las palabras de su principal impulsora, la directora de Teatros del Canal, Blanca Li: "Todos los adelantos tecnológicos y científicos que presenciamos, han de ser siempre presentados, explicados y ofrecidos a la ciudadanía para que pueda no ya acostumbrarse, sino experimentarlos, analizarlos, comprenderlos, disfrutarlos y poseer herramientas intelectuales para reflexionar sobre ellos. Es por estos motivos por los que ideamos Canal Connect desde el principio, vinculando arte, ciencia y tecnología a la actividad prioritaria de esta institución: las artes vivas y escénicas". Para ello el espacio que dirige se abrirá de par en par para acoger un gran número de propuestas de reconocidos artistas tanto nacionales como internacionales, con una presencia destacada de mujeres y una atención al público adolescente, ya que algunos espectáculos están centrados en mostrar cómo la tecnología y las redes sociales afectan a su modo de vida.

Una exposición formada de 22 instalaciones de 13 artistas

Bajo el nombre de *Máquina Mística*, la exposición que albergará las diferentes instalaciones centrará su mirada en cómo la tecnología influye y cambia el comportamiento de las personas. La muestra hace hincapié en los nuevos 'rituales' que surgen a partir de la tecnología y subraya nuevos conceptos como 'expandiendo las mentes' o 'transhumanismo', o la evolución de las espiritualidades y creencias actualmente.

Podremos asistir a diferentes propuestas de creadores de la talla de Filipe Vilas-Boas, Véronique Béland, Thierry Fournier, Cécile Babiole, Petites Planètes, Evi Keller, Daily tous les jours, Félix Luque Sánchez, Benjamin Vandewalle, entre otros. Además, Algunas piezas expuestas permitirán la interacción del público, como en la instalación de la canadiense Véronique Béland *As we are Blind* o a una emisión del *Hallelujah* de Leonard Cohen que se transforma por la presencia de los visitantes en *I Heard There Was a Secret Chord* (1), del también colectivo canadiense Daily tous les jours.

Redes sociales y robots

Los nueve espectáculos que podremos ver dentro de la muestra exploran temas como las redes sociales (Instagram), los videojuegos o la relación entre los humanos y los robots. Descubriremos *Room with a View*, del músico francés Rone junto al colectivo (La)Horde e interpretado por los bailarines del Ballet National de Marseille; al artista alemán Ulf Langheinrich, que recurre al 3D estereoscópico en el espectáculo de danza *Vortex*, realizado en colaboración con la coreógrafa Maria Chiara de'Nobili; *_jeanne_dark_* (2), de la francesa Marion Siéfert, que parte de la experiencia de una adolescente en Instagram, donde sufrió acoso, para crear una pieza en la que el personaje recupera el control de su imagen; al bailarín y cineasta sueco Pontus Karl Johan y su *Centaur* (3), donde explora las consecuencias de la inteligencia artificial y el poder de la tecnología humanizada; o *Gamer*, una pieza creada por

FOTO: Stephen Chung



FOTO: Matthieu Bareyre



FOTO: Per Morten Abrahamsen



FOTO: Jacob Blickenstaff



Christine Bonansea junto a un equipo de artistas multimedia que combina arte e inteligencia artificial. De Asia llegarán el bailarín y artista visual japonés Hiroaki Umeda que presenta *vibrance*, en la que fusiona su propio sistema coreográfico con el lenguaje del hip-hop, y *Median*, que muestra cómo en una observación microscópica resultan indistinguibles los cuerpos humanos y los no humanos; y el coreógrafo y bailarín taiwanés Huang Yi, que

danza con un robot de su invención en *Huang Yi & KUKA* (4). Además, *¡miércoles! 008* reunirá el talento del artista chileno Nicolás Jaar, la coreógrafa mexicana Stéphanie Janaina y el diseñador gráfico y artista iraní Mazyar Pahlevan. La presencia española llegará de la mano de Instituto Stocos con *Oecumene* (5), una reflexión sobre el lugar del individuo en el mundo cuando sus sentidos están expandidos mediante la tecnología.

estrenos



¡Cuánto pesa esta corona!

Esta temporada Naves del Español nos está dando una fantástica oportunidad de descubrir múltiples maneras de abordar a Shakespeare; desde la puesta en escena de un título concreto, véase la reciente *Noche de Reyes* dirigida por Helena Pimenta, hasta la opción de compilar una serie de obras en una misma propuesta, como ya sucedió con la sanguinolenta *Billy's violence* de Needcompany.

Ya sea con miradas más clásicas o explorando nuevos lenguajes, parece que aún no hemos terminado de exprimir todas las posibilidades que el Bardo nos ofrece. Después de cinco siglos, parece que sus obras siguen provocando la efervescencia en creadores de variado pelaje gracias a esa mezcla de poesía y temáticas universales.

Otro de esos creadores que ha visto la posibilidad de jugar con las obras de Shakespeare ha sido Calixto Bieito que ha optado por coger sus dramas históricos y meterlos en esta coctelera escénica de nombre políglota en la que se mezclan los orígenes de personajes, intérpre-

tes, autor y director, para ofrecernos una puesta en escena que experimenta con las historias y tragedias de los Lancaster y los York.

Un elenco mayoritariamente vasco en el que encontramos nombres como los de Eneko Sagardoy, Lucía Astigarraga, Lander Otaola o Ylenia Baglietto comparten escena con el siempre imponente José María Pou. Todos ellos dan forma, con sangre, leche y lágrimas, a esta propuesta que oscila entre el teatro y la instalación para ofrecernos la posibilidad de contemplar un nuevo ángulo de las conocidas tramas repletas de traiciones, corrupción, destierros y violencia vividas entre Ricardos, Enriques y demás parientes... Si le sacásemos de en medio la poesía, cualquiera diría que en vez del teatro de Shakespeare estuviésemos contemplando una crónica sobre la política actual.

ERRESUMA, KINGDOM, REINO

Naves del Español
Del 11 de marzo al 10 de abril



OTRA VIDA

Teatro Fernán Gómez CCV
Del 3 al 27 de marzo

Ganas de vivir

Nunca es tarde para dar un giro a nuestras vidas, solo hay que ser valiente y dar el paso. ¿Quién lo impide? Quizá no estamos contentos con lo que somos y sentimos que aún nos queda mucho por vivir, pero no como hasta ahora. ¿Por qué conformarnos con algo que ya no nos satisface?

Algo así es lo que le sucede a Marta -Beatriz Carvajal-, una mujer en la setentena que un buen día decide que ya no quiere ser Marta, que prefiere ser Solange. Evidentemente el cambio acarrea consecuencias y la onda expansiva afecta a quienes le rodean -Jesús Castejón, Juan Gea y Beatriz Arjona-.

Una historia escrita y dirigida por Oriol Tarrason -que esta vez se queda en la retaguardia- inspirada en su abuela Consol que un buen día decidió que a ella lo que le apetecía era comenzar otra vida.

Dos tazas de Impromadrid

La compañía Impromadrid se marca un doblete, adueñándose de los miércoles del Alfil, con dos propuestas diferentes con los que exploran las múltiples formas de sorprender creando espectáculos de improvisación.

En *Jardines* la compañía interrogará a cinco personas del público sobre su cotidianidad y a partir de sus respuestas, confeccionarán un espectáculo en el que el amor, el miedo y el paso del tiempo serán piezas claves para reflexionar sobre nuestro presente.

En *Solo* nos encontraremos con un monólogo musical improvisado por Luis de Pablo. Letra, música y texto surgirán de las propuestas de los espectadores y espectadoras que vayan a verlo. Un viaje único que resulta de la búsqueda de ese lugar donde se supone que se halla el amor, ¿lo encontrará?



JARDINES

Teatro Alfil
Desde el 9 de marzo (un miércoles al mes)

SOLO

Teatro Alfil
A partir del 16 de marzo



Las heroínas de nuestras vidas

Chispis Woman es una producción de Tarambana Espectáculos, una historia de mujeres maduras, sin referentes, de las que luchan con armas inventadas, como si fueran súperpoderes para resistir al olvido a la vez que se hacen invisibles. En la cultura contemporánea, carecemos de referentes para la mujer madura. Existe un vacío en su representación, por ello abordan esta creación desde la realidad de las actrices que no encuentran personajes. Es un homenaje a todas esas mujeres anónimas que le han dado sentido a todo (nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras vecinas...), esas mujeres que nos han cuidado y amado de forma incondicional, que siempre tenían para nosotros una sonrisa, o una caricia, una palabra amable o disciplinaria. Y que siempre, siempre, tenían un plato en la mesa aun en épocas de carestía. Son esas mujeres que tanto hicieron por construir esta sociedad. Son los pilares sobre los que nos asentamos, porque ellas hacían barrio, hacían comunidad y unían sus manos para que nadie se quedara en el camino. Y hoy, merecen ser recordadas.

Chispis Woman es un bonito homenaje en clave de cómic a esas mujeres y al barrio en el que se crece y se vive. Tiene todos los elementos que

una buena obra de teatro necesita: un texto divertido y emotivo a partes iguales (de Ozkar Galán), buenas interpretaciones (llevadas a cabo por Eva Bedmar, Laura García Marín y Marina Muñoz), música original (compuesta por Diego Miranda y cantada por Eva Cortés), una buena dirección de todos los elementos escénicos que hace que la cosa fluya (Ricardo Cristóbal) y el cuidado que pone en todo lo que hace el sello Tarambana. La obra ya conquistó al público de Carabanchel, ha estado de gira por varias ciudades españolas y ahora, por fin, llega al 'mainstream', a los Teatros Luchana, que le han brindado una oportunidad a este proyecto para que más gente lo conozca, porque merece la pena y así, tal vez nos demos cuenta de que también merece la pena cruzar el río y acercarse a salas de teatro periféricas en las que se facturan buenas producciones (y también allí hay libertad y terrazas para tomarse algo después...). **Sergio Díaz**

CHISPIS WOMAN

Teatros Luchana
Del 3 de marzo al 28 de abril

Noche de reyes

De **William Shakespeare**
Versión **Álvaro Tato** y **Helena Pimenta**
Dirección **Helena Pimenta**
20 enero ~ 6 marzo

..
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal



Oceanía

De **Gerardo Vera** y **José Luis Collado**
Dirección **José Luis Arellano García**
3 marzo ~ 24 abril

..
Naves del Español
Sala Max Aub



Erresuma / Kingdom / Reino

Tragedias históricas de **William Shakespeare**
Dirección **Calixto Bieito**
11 marzo ~ 10 abril

..
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal





FOTO: Sergio Parra

ALMA Y PALABRA

Teatro de la Comedia
Del 30 de marzo al 3 de abril

El espíritu a contracorriente

La poesía, la mística y el goce de los versos de San Juan de la Cruz se convierten en música, carne y palabra gracias a Adriana Ozores, Lluís Homar y Emili Brugalla que, tras estrenar esta producción en el Festival de Almagro en tiempos de pandemia, al fin pueden mostrarla en la sede de la CNTC.

Una especie de viaje espiritual creado a través de la dramaturgia del maestro José Carlos Plaza y la dirección del propio Homar, que nos habla de la renuncia para alcanzar la plenitud de espíritu, aprender a soltar en tiempos en los que parece que lo que se busca es todo lo contrario, la abundancia, el ansia de cada vez poseer más.

Un ir a contracorriente sobre el que se nos invita a meditar, con calma, con sosiego, con disfrute, desde el regocijo que aporta ese oasis que son la poesía y la música.

Soledad en compañía

Otra obra que vuelve a Madrid con nueva producción es *Tercer cuerpo*, un texto multipremiado que Claudio Tolcachir escribió en 2008 y que en esta ocasión vuelve a dirigir con un elenco formado por rostros muy conocidos: Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero. Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Diferentes sitios que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes. Les une la soledad, la incomprensión y la necesidad de amar.

Tolcachir apuesta por una puesta en escena, escenografía e iluminación que acompañan sin subrayar esta apuesta donde el acento está sobre los personajes y los vínculos que entre ellos se desarrollan, desatan o explotan. Una historia donde lo más importante es lo que no se ve, lo que no se dice, lo que se calla, lo que mueve al deseo.



FOTO: Javier Naval

TERCER CUERPO

Teatro Infanta Isabel
A partir del 24 de marzo



SEIS. TOD@S SOMOS CULPABLES

Teatro Lara
Del 1 de marzo al 26 de abril

“Sentir con el corazón del otro”, una frase que deberíamos aplicarnos constantemente en nuestro día a día, sirve para presentar esta pieza del uruguayo Federico Roca que, jugando con la comedia y el drama, denuncia la creciente ola de violencia y rechazo que sufre el colectivo LGTBIQ+.

La propuesta utiliza los casos de seis mujeres trans que fueron asesinadas en Uruguay entre el 2012 y el 2013 y la impunidad con la que se trataron sus causas, para poner el foco en las crecientes situaciones de transfobia y homofobia que existen en nuestra sociedad. El espectáculo utiliza la parodia para invitarnos a descubrir la intolerancia con la que actuamos muchas veces, colocando al espectador en un lugar para la reflexión y la empatía.

El mítico y enérgico musical de David De Silva, responsable también de la película y serie originales, regresa a la cartelera madrileña bajo una producción liderada por Coco Comin como directora artística y coreógrafa y Pablo Salinas en la dirección musical. Es indudable que este es uno de los títulos del género que, más allá de su popular canción, encierra coreografías más espectaculares por su riqueza en matices y variedades artísticas. El espectáculo sigue a la última clase de la célebre High School for the Performing Arts de la ciudad de Nueva York desde su admisión en 1980 hasta su graduación en 1984. Todas las luchas, miedos y triunfos, desde el prejuicio hasta el abuso de sus-tancias, se representan con un enfoque nítido.



FAMA, EL MUSICAL

Teatro EDP Gran Vía
Desde el 4 de marzo



MOISÉS

Teatros Luchana
A partir del 5 de marzo

Un balonazo trunca la carrera futbolística de Moisés, el fichaje más joven en la historia del equipo de su pueblo. Tras pasar 20 años en coma, el milagro se obra y Moisés despierta, pero la vida ha continuado sin él y ahora tiene que ponerse al día y comprender qué ha sucedido.

Un programa de televisión es el hilo conductor de esta historia que habla sobre la superación y el volver a comenzar a través del fútbol, un homenaje a la infancia y una mirada a la España moderna. El tándem Antonio Aguilar y José Emilio Vera vuelve a unirse para dar vida a los personajes de esta propuesta firmada por Máximo Huerta, quien la dirige junto a Constanza A. Aránguiz y Nicolás Rivero.

Formación

CREANDO ARTE E INDUSTRIA EN LA ECAM

La ECAM renueva su compromiso de formar a las próximas generaciones del sector audiovisual, siendo el inicio de la vida profesional de los principales nombres del cine español actual.

La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) va un paso más allá en su objetivo de formar a las próximas generaciones del sector audiovisual y de ser el inicio de la vida profesional de los principales nombres del cine español: amplía su oferta de posgrado, que se consolida y adapta a las necesidades de la industria, y promueve el apoyo a sus antiguos alumnos, uno de sus principales valores, fomentando el talento formado en sus aulas y potenciando la empleabilidad de la Comunidad ECAM. En su oferta académica cabe destacar que el primer curso de Diplomatura es común para todos los alumnos, accediendo a dos años de especialización mediante nota de corte. Este primer curso es autoconclusivo, completo y exhaustivo, y podría considerarse el mejor máster de Europa en oficios del cine. Tras este año, los alumnos pueden elegir entre una oferta de diplomatura que consta de las siguientes diplomaturas: Cine Documental, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección Cinematográfica, Sonido, Dirección Artística, Guion y Montaje. La escuela destaca por su plan de rodajes, ya que en primer curso se realizan tantas prácticas como alumnos matriculados, a lo que se suman 20 rodajes en segundo curso y 10 en tercero. Esto supone que, al terminar sus estudios en la escuela, los alumnos cuenten con un alto número de horas de rodaje y un gran conocimiento de la industria, ya que colaboran en los rodajes de sus compañeros de cursos superiores.

La escuela tiene el objetivo de acercar la realidad de la profesión al aula, gracias a su relación directa con el tejido empresarial del país, dado que sus más de 400 profesores son profesionales en activo.

A nivel de empleabilidad destaca la diplomatura en Dirección Artística, que combina contenidos prácticos y teóricos. A través de la tutorización de los proyectos, los alumnos podrán aplicar los



conocimientos aprendidos en asignaturas troncales como dibujo técnico (Autocad, Sketchup y Twin Motion) y otras asignaturas complementarias como historia de la vivienda y del mueble, historia del traje, tratamiento del paisaje, ambientación de decorados, maquetas o documentación. Respecto a la oferta de posgrado, uno de sus másteres mejor valorados es el Máster de Vestuario para Cine, Series y Teatro, de dos años de duración y cuyo objetivo es formar a profesionales altamente cualificados que sean capaces de afrontar el diseño de vestuario en cine, series, programas de televisión o teatro, respondiendo a la alta demanda que existe actualmente de profesionales de este sector. **ecam.es**

23 FEB – 20 MAR

23-F. ANATOMÍA DE UN INSTANTE

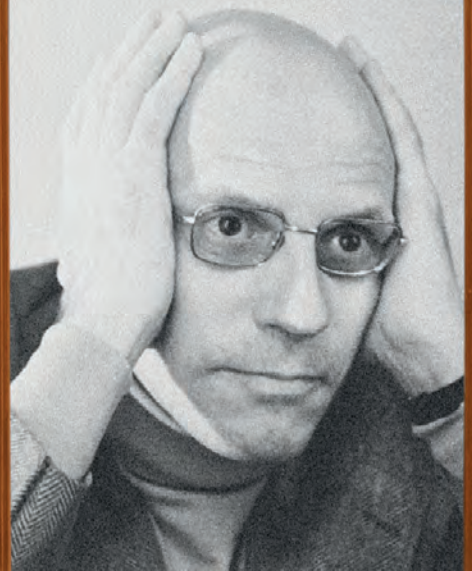
Javier Cercas | Àlex Rigola



10 – 20 MAR

PUNDONOR

Andrea Garrote | Rafael Spregelburd



6 – 24 ABR

RETABLILLO DE DON CRISTÓBAL

Federico García Lorca | Ana Zamora



teatroabadia.com



en familia

La alegría de bailar

Espacio Abierto continúa imaginando nuevas propuestas artísticas para la infancia y la juventud para ver crecer cada vez más su #Comunidad-Quinta. En esta ocasión se han sacado literalmente de la chistera el *Ciclo Bailas, baby?* de danza contemporánea para bebés y primera infancia que promete ser una delicia y un auténtico descubrimiento para este agradecido y entusiasta público y también un reto para los reconocidos profesionales del mundo de la danza invitados a participar. En esta primera remesa tres creadores como son Luz Arcas (Andalucía), Cesc Gelabert (Cataluña) y Jesús Rubio (Comunidad de Madrid) se sumergirán en esta aventura en la que tendrán que realizar una pieza para los bebés.

El juego, sin embargo, no acaba ahí. Hay algunas pequeñas reglas. Cuentan como 'leit motiv' y punto de partida común con una emoción: la alegría. La alegría de las pequeñas cosas, la de las primeras veces, la alegría del movimiento, de la música, del asombro o la alegría de sentir sin saber y de pensarse libre, quizá de serlo. Además, las coreografías deberán ser siempre breves y lo más desnudas posible, y tienen que terminar con una improvisación sobre el escenario, realizada junto a los bebés que asistan a cada función.

La primera en probar este reto será Luz Arcas, prestigiosa creadora escénica, coreógrafa, bailarina y fundadora de la compañía de danza La Fármaco, que el 5 y 6 de marzo llegará bajo el título de *Luz Arcas... al descubierto*. Para ella, la propuesta es "tan imposible como apasionante, dos sensaciones que son para mí el punto de partida de cualquier proyecto que merezca la pena llevar a cabo". Sabemos que Arcas se nutre en

sus trabajos del sincretismo de su tierra, Andalucía, tratando siempre de escapar del estilo internacional imperante en Europa. Sentimos mucha curiosidad por ver cómo será capaz de modelar ese estilo para los más pequeños. Como cada mes, Espacio Abierto también ofrece todo tipo de talleres, conciertos, actividades y programa varias propuestas escénicas. En este último apartado, destacan en esta ocasión *Hilos* (12 y 13 de marzo), montaje de teatro de objetos de la compañía La Rous, que regresa una vez más para hablar de la emoción y la memoria; y *Simplemente Clara* (19 y 20 de marzo), un espectáculo poético y sensorial de la compañía de títeres Minusmal.





LA MUJER BUENA

DEL
18. MAR
AL
17. ABR

un espectáculo de Teatro Urgente

1 **TEATRO**
QUIQUE SAN FRANCISCO

teatroquiquesanfrancisco.es



distrito
chamberí

MADRID

XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRALIA

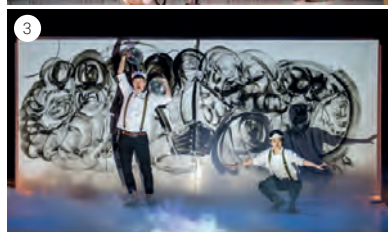
La cita presenta del 4 al 27 de marzo 25 espectáculos nacionales e internacionales para todos los públicos que se presentarán en diferentes espacios de la capital y por más de 40 escenarios de la región y 27 municipios de la comunidad. La programación al completo en www.madrid.org/teatralia/2022

El Festival cumple su edición número 26 con 111 funciones de danza, teatro, clown, marionetas, títeres y circo que buscarán asentar su cambio de rumbo, expresado en el cambio de su subtítulo el año pasado a Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos. Para su directora Lola Lara, esta nueva orientación supone "organizar un festival que abarque no solo diferentes edades, sino también diferentes capacidades y sensibilidades". Esta idea vertebrará una programación de la que a continuación destacaremos las propuestas que creemos más significativas

en base a sus diferentes ejes temáticos. Teatralia también acercará parte de sus propuestas, 18 obras, a alumnos de diferentes centros educativos de la Comunidad a través de una campaña escolar que fomentará que el teatro forme parte de sus actividades extraescolares. Además, el Espacio Abierto Quinta de los Molinos acogerá la exposición interactiva *Ingenii Machina* que propone códigos expresivos diversos y utiliza disciplinas artísticas variadas; desde el clown poético a la acrobacia dramatizada, desde la marioneta tradicional al títere distópico...

RAÍCES LITERARIAS

Es indudable que los grandes clásicos son en la mayoría de ocasiones un buen punto de partida para abordar todo tipo de temáticas, al tiempo que pueden mostrarse a través de diferentes técnicas artísticas y actualizarse para una mejor comprensión para el público más joven. En esta ocasión, destacan, por ejemplo, esa maravilla que es *¿Cuándo viene Samuel?* (1), de los madrileños de Ultramarinos de Lucas, que acerca a los jóvenes *Esperando a Godot* de Samuel Beckett; *Joven Hamlet*, de los castellano y leoneses Cándido Producciones Teatrales, una revisión de la obra de Shakespeare convertida en una historia de detectives; y *Don Qui Quoi!?!*, que llega desde Canadá de la mano de DinamO Théâtre y Théâtre de la Petite Marée, con Sancho Panza trasladado a la actualidad. De esa raíz literaria proceden también *El hombre que plantaba árboles* (2), de los vascos de Gorakada, manifiesto ecologista creado a partir de un cuento de Jean Giono; o *Rumbo Rodari*, de Trastapillada Teatro, que desde Madrid homenajean al gran cuentista italiano Gianni Rodari. También buceando en los cuentos, desde Canadá Cas Public traerá *Not quite midnight*, una versión bailada de *Cenicienta*; conoceremos *La historia que se nos olvida*, de los checos Teatro de Pavel Šmíd; o nos maravillaremos con la propuesta coreana *Doodle Pop* (3), de BRUSH Theatre LLC, cuyos dos personajes dibujan en una gran pantalla digital la odisea de una tortuga que anhela regresar al mar.





ACEPTAR LAS DIFERENCIAS

Varias propuestas del festival centran su mirada en la aceptación del otro por encima de la distancias aparentemente insalvables que en un primer momento parecen existir. Así lo hace uno de los platos fuertes de esta edición, la canadiense *Une lune entre deux maisons* (1), escrita por Suzanne Lebeau y producida por Le Carrousel que relata la amistad entre dos niños de caracteres diferentes; o, en la misma línea, la británica *Yana and the Yeti* (2), que plantea la relación de una niña y un monstruo. En este apartado también podríamos incluir *Las pequeñas cosas* de La Mecànica, sobre lo que separa a la edad adulta y a la infancia; *EcO*, de la compañía andaluza ymediateatro, en la cual sus dos actores son capaces de conmovir sin pronunciar palabra alguna; o *Glob*, de los canadienses Les Foutoukours, donde ocurre lo mismo con los dos payasos protagonistas.



LA SOCIEDAD ACTUAL Y SUS PROBLEMAS

Principalmente destacamos dos espectáculos que no rehúyen el conflicto o la crítica con determinados aspectos de la sociedad actual como son *Déjà vu* (foto), del último Premio Nacional de Circo el catalán Manolo Alcántara, que confronta los sueños con la burocracia y la imposibilidad de cumplirlos; o *La Rueda*, de Kanbaihota Troup, que zarandea el conformismo de la sociedad y anima a romper la rutina y la complacencia.



APOSTAR POR LA INCLUSIÓN

Teatralia continúa la senda que, por suerte, poco a poco se va abriendo camino en espacios y festivales a la hora de programar compañías con intérpretes con discapacidad o alteraciones sensoriales. Destacamos primero la presencia de la Compañía Psico Ballet de Maite León, con la que hablamos en las páginas siguientes, que presentará *Su realismo*, una rebelión contra lo 'normal' a través de la danza que resalta importancia de la libertad artística y la liberación mental. Además, estará la también madrileña compañía Titeres María Parrato con *Alas* (1), un espectáculo de títeres con actor que cuenta la historia de cómo un humano con alas, interpretado por un actor con discapacidad intelectual, rompe todos los patrones de una sociedad donde todas las personas son una rara fusión entre seres vivos y maquinaria. Por último, los brasileños Os Buriti presentarán *Depois do silêncio* (2), que mezcla danza y teatro físico para contar la historia de Helen Keller, una niña que se convirtió en la primera persona ciega y sorda en asistir a una universidad en los Estados Unidos.



por Mercedes L. Caballero

Bailar la diversidad

La pintura, la instalación artística, la música y la escritura propias del movimiento surrealista, serán conducidas a través de la danza el próximo 12 de marzo en Teatralia. Será en los Teatros del Canal con *Su realismo*, último espectáculo de la Compañía Psico Ballet Maite León. Una pieza que empezó a gestarse hace más de treinta años y que, tras su estreno en 2019 y el obligado parón del confinamiento, vuelve para recordar que la escena es también lugar para la pluralidad.

El nacimiento de la primera hija de la bailarina y coreógrafa Maite León (1943-2006) dio lugar, unos años más tarde, a otro tipo de alumbramiento: *El nacimiento de un eclipse* (1978), una obra que fue germen de la Compañía Psico Ballet, fundada en 1980, y origen también de una novedosa forma de entender la danza en nuestro país, concebida desde la pluralidad más honesta e integradora, casi definitiva, podría decirse. La que alude a la diversidad, física, psíquica e intelectual, desde lo artístico y lo profesional, que con Maite León tomaba entonces la escena y una manera de entender el movimiento. "Mi hermana mayor nació con una lesión cerebral, los médicos dijeron a mi madre que ni hablaría ni caminaría, y mi madre se puso a trabajar en casa con ella", recuerda Gabriela Martín, también hija de Maite León y directora de la compañía y fundación. De esta manera, con la vida por delante y lo artístico alrededor, se abrieron puertas que permanecían cerradas bajo la llave de los rígidos cánones de la danza más clásica que impone una determinada apariencia y manera de hacer. Y como tal, se saboreó la libertad de lo renovador, pero también la dificultad de lo desconocido. "Los inicios fueron duros", explica Martín León, "creo que hubo gente que incluso pensó que mi madre se había vuelto loca, ella que venía de la danza clásica... Pero mi madre era una mujer valiente y creía en su proyecto. Se actuaba en la calle porque ni nos querían dejar un teatro, pero tras la muestra del espectáculo, se produjo un cambio".



¿Y siente que se ha avanzado mucho o poco, desde entonces?

Por un lado ha habido avances muy grandes, claro, pero para nosotros, desde dentro, todo va un poco lento. Después de todos los años que han pasado, hay personas con discapacidad que no puedan acceder a una formación artística pública, a un conservatorio... Muchas de las actuaciones que realizamos van con la etiqueta de 'inclusiva', y eso no nos permite ser juzgadas por



lo artístico, sino por los integrantes. Nos gustaría no tener que dar tantas explicaciones.

En ese sentido, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad, ¿cuál sería la manera correcta de nombrar vuestro trabajo?

Se suele hablar de 'danza inclusiva', pero muchas estamos deseando que se elimine el término y se quede solo en 'danza'. Yo hablo de diversidad, aunque hay personas que prefieren que se hable de discapacidad para resaltar su existencia y que se sigan consiguiendo derechos.

Aprovechar la diferencia

En muchos sentidos, también puede hablarse de un trabajo revolucionario que rompe con la rigidez y cánones de un tipo de expresión dancística.

Sí, lo es. Y lo que hacemos es aprovechar las diferencias de esa diversidad para crear un tipo de movimiento único en esa persona. Lo que sí es cierto es que creemos en la necesidad de una técnica. Si queremos estar en circuitos profesionales, no podemos basarnos solo en el movimiento libre. Y la técnica te da un abanico más amplio de posibilidades. Técnica y disciplina.

Y un método, el método Maite León. ¿En qué consiste?

En la escuela y la fundación trabajamos todas las Artes Escénicas y lo hacemos a partir de la motivación. Para ello, en grupos diferenciados por edad y de manera personal, trabajamos la parte técnica, de improvisación... siempre de una manera muy dirigida al escenario porque la motivación se hace más grande. Lo hacemos igual en los cuatro proyectos de la Fundación: la escuela, que es quizá el proyecto con una finalidad más terapéutica, la compañía profesional surgida en 2012, el Pisco Ballet y una cuarta agrupación con sede en Granada, que ahora está en pausa, integrada por personas mayores. Cada compañía tiene, además, dos elencos.

Usted también es bióloga, ¿cómo se traduce esta diversidad en la compañía?



Pues aunque siempre he estado relacionada con la danza, hubo un momento que necesité descansar de la Fundación, porque yo prácticamente nací con la Compañía Psico Ballet y necesité distancia. Así que estudié Biología. Luego, cogí el relevo de la fundación. Pero me sirvió muchísimo, a la hora de crear. Suelo tirar mucho de la Biología, en el movimiento de las bacterias, por ejemplo. Todo enriquece y se puede aplicar.

Su realismo: 30 años de creación

Con este testimonio es fácil entender los considerables datos que maneja la Compañía Psico Ballet al hacer memoria: a lo largo de su trayectoria en esta casa se han formado más de 600 alumnos con diversidad y más de 2.000 profesionales del ámbito de la educación especial y las Artes Escénicas. Sus espectáculos, representados en Europa, Estados Unidos y Canadá, los han visto más de 1.000.000

de espectadores. “Es maravilloso cuando el público opina sobre el espectáculo y no sobre el esfuerzo que realizan los bailarines”, explica Gabriela Martín. “Cuando alguien viene a hablarte de la obra, es lo que me motiva para seguir trabajando. El no estar pendiente de una complacencia ni mostrar la diversidad de una forma determinada que en principio pueda esperarse”.

El próximo 12 de marzo la compañía mostrará *Su realismo*, una obra estrenada en 2019 en la Resad, que se vio afectada por la pandemia y el confinamiento y ahora retoma actividad. Cuenta su directora que los orígenes de esta pieza pueden remontarse hasta hace 30 años o más, cuando en casa escuchaba a su madre hablar de ella. De ideas, movimientos e imágenes, que décadas después, se han visto transformadas en este recorrido, con un equipo en escena de entre 15 y 20 intérpretes. “A mi madre le gustaba mucho el Surrealismo, tenía muchos libros y hablaba sobre ello. Recuerdo conversaciones, como la que corresponde a la escena de las tazas de wáter, de Marcel Duchamp. En el espectáculo trabajamos la poesía, la pintura, la música... Se trata de un movimiento que se replantea todos los cánones y ahí nos sentimos muy identificados”. Firmado por cuatro coreógrafas, Gabriela Martín, Maite Gámez, Esther Gómez y Pilar Muñoz, todas creadoras habituales de la agrupación, *Su realismo* es un perfecto ejemplo del discurso artístico y método profesional de la compañía. “Hemos implicado mucho a todo el equipo de la pieza, generando pinceladas, ideas, propuestas... y se va eligiendo”.

¿Cómo es el funcionamiento de la compañía con la comunidad de creadores? Porque tam-



bién trabajan con invitados.

Dentro de la fundación tenemos un equipo y desde los inicios y hasta 2014 era tal y como funcionábamos. A partir de entonces y hablando con otros creadores nos dimos cuenta de que estábamos cayendo en cierta endogamia, así que empezamos a trabajar con coreógrafos y coreógrafas invitados. Cuando esto pasa, los primeros días hay que romper una barrera inicial, luego se avanza y se aprende conjuntamente buscando un lenguaje común. Supuso un cambio grande, a veces se quieren tratar temas que para nosotros pueden ser conflictivos, por ejemplo el bailar en ropa interior, pero gracias a ello, se va avanzando y se normalizan las cosas. Son retos muy interesantes que sirven para seguir.

SU REALISMO. Teatros del Canal. 12 de marzo. Dentro de la programación de Teatralia.

BAILAS, BABY?



QUINTA DE LOS MOLINOS

Ciclo de danza para bebés y primera infancia

Luz Arcas: 5 y 6 de marzo

Cesc Gelabert: 4 y 5 de junio

Jesús Rubio: fechas por determinar



cómicas

Ana Azorín

“Para mí, la comedia es el género más bonito que existe”

Ana Azorín (Yecla, Murcia) es una de las grandes actrices del momento y luce una vis cómica colosal. No en vano se considera “una yonqui de la comedia” y está triunfando por doquier con la compañía de la que es socia-fundadora, PasoAzorín Teatro, que este 2022 celebra una década de trayectoria. Sus éxitos son fruto del talento y el trabajo. “¡Gracias a los que respetan, valoran y consumen cultura!”, proclama nuestra protagonista. Y la gratitud es recíproca. Porque Ana Azorín, una mujer que tanto valora y engrandece el humor y el arte, nos brinda su tiempo, sabiduría y pasión escénica... ¡Bienvenida a *Godot!*

¿Quién es Ana Azorín? ¿Cómo te definirías a estas alturas del espectáculo?

Pues como una yeclana afincada en Madrid desde hace casi veinte años, que llegó queriendo ser actriz y que, poco a poco, ha cumplido su sueño. También me definiría como una mujer luchadora, que no se rinde, comprensiva con mis debilidades y con las de los demás, y que valora muchísimo el humor y el arte.

Personajes como los de *El mensaje* o *El móvil* te han coronado definitivamente. Talento y mucho trabajo. ¿Cómo vives este momento?

La verdad es que están siendo unos años que, como dices, han supuesto muchísimo trabajo y esfuerzo, pero que están llenos de alegrías. Tengo la inmensa suerte de trabajar codo a codo con gente valiosísima. En especial, con Ramón Paso, que tiene un talento innegable para escribir y dirigir personajes femeninos; y, además, con comedia, que para mí es el género más bonito

que existe. Así que estoy muy contenta y, sobre todo, muy agradecida.

¿Y cómo definirías tu forma de hacer comedia?

¡Yo soy una yonqui de la comedia!, como he dicho alguna vez (risas). Creo que no hay nada más maravilloso en el mundo que trabajar haciendo reír a la gente. Y una de las cosas más bellas que, para mí, tiene la comedia es el vínculo que se crea con el público. Porque es acción-reacción. Cuando consigues esa conexión con el espectador... ¡buf!, es difícil expresarlo con palabras.

¿Qué significa el humor para ti en lo profesional y en lo personal?

Yo no podría vivir sin humor. Una de las cosas que más valoro en la gente es el sentido del humor. El humor nos ayuda a sanar heridas, a reírnos de nosotros mismos -que muchas veces hace falta-, a quitarle peso a las cosas que no lo



por Jorge G^a Palomo / @jorgegpalomo

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

tienen. Y por eso para mí hacer comedia es tan estimulante, porque le estás ofreciendo al público una vía de escape. La posibilidad de que, por un par de horas, se olviden de lo que hay fuera del teatro y, simplemente, pasen un rato agradable.

¿Dónde verte actuar, que no paras, para reír y reflexionar contigo?

Pues, ahora mismo, en el Teatro Amaya de Madrid con *Sueños de un seductor* de Woody Allen. Un montaje que arrancamos hace un año y medio con nuestra compañía, PasoAzorín Teatro, dirigido por Ramón Paso, y con el que estamos muy ilusionados.

¿Y cómo son estos *Sueños de un seductor* que encumbraron a Woody Allen en el cine, pero rescatáis en el teatro? ¡Enhorabuena también por el éxito!

¡Muchas gracias, Jorge! Pues es una comedia romántica maravillosa, llena de ternura, que habla de lo importante que es ser fiel a sí mismo. Y tiene unos personajes muy humanos, con mucha grandeza, y que huyen de estereotipos sociales. Además, tener la posibilidad de interpretar un texto de un autor como Woody Allen es un regalo porque es un maestro de la comedia y una de las grandes figuras de la cultura internacional. Y, por otro lado, he tenido la suerte de poder meterme en la piel de Linda Christie, la protagonista femenina de la obra, que fue interpretada nada más y nada menos que por Diane Keaton, que es una grandísima actriz. Así que es maravilloso haber podido llevar a cabo este proyecto. ¡Ah! Y, como anécdota, comentar que es cierto que todo el mundo conoce la película de *Sueños de un seductor*, pero, en realidad, el texto de Woody Allen empezó siendo una obra de teatro titulada *Play it again, Sam!*, interpretada también por Woody Allen y Diane Keaton, y sobre ese texto hemos cimentado nuestro montaje.

¿Qué decir de la compañía de la que eres socia-fundadora: PasoAzorín Teatro?

Por un lado, y para ser muy francos, tener una compañía de teatro privada implica trabajar sin descanso, literalmente. Es un nivel de sacrificio muy grande. Ramón Paso y yo fundamos esta compañía en 2012; poco después, se unió Inés Kerzan como tercera socia; y ya llevamos más de veinte montajes a nuestras espaldas. Tenemos la suerte de contar con gente con muchísimo talento, como la actriz Ángela Peirat, Carlos Alzueta, diseñador



de iluminación... La verdad es que, al margen del esfuerzo del que hablaba antes, formar esta compañía nos ha permitido poder gestionar nuestro propio trabajo, hacer el teatro que nos gusta y contar con aquellos artistas con los que queremos trabajar, sin imposiciones de ningún tipo. Y eso es una gozada. Este año cumplimos diez años y siento mucho orgullo por haber llegado hasta aquí, por el trabajo realizado y por seguir 'haciendo camino'.

Un clásico... Para ti la cultura es...

Lo que nos hace libres.

Un momento fuera de los escenarios...

Las celebraciones después de los estrenos en el Café Manuela.

¿Un mensaje para la posteridad en *Godot*?

Gracias a los que respetan, valoran y consumen cultura.

Puedes leer la entrevista completa en www.revistagodot.com

escena y cultura

G O D O F F

www.revistagodot.com



Los Despiertos

Alberto Berzal, Luis Rallo e Israel Frías son tres intérpretes con una amplia trayectoria a sus espaldas. Juntos han formado compañía (con el mismo nombre que la obra) y ahora estrenan un texto dirigido y escrito para ellos por José Troncoso. Es un bello y poético espectáculo en el que dan voz a los invisibles y que podrá verse en el Teatro del Barrio del 9 al 20 de marzo.

La Sala _ Miluka Suriñach _ Señorita Julia vs 1888. Señorita Julia



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



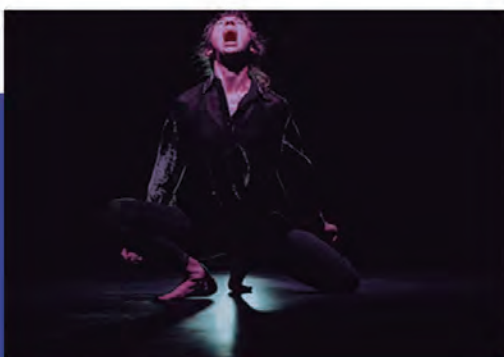
La gaviota o los hijos de
Los hijos de

4, 5, 6, 11, 12 y 13 de Marzo
20h



Communio
Raul Prat y Sara Toledo

19 y 20 de Marzo
20h



A Butoh Pelao
Jueves de danza en bruto

17 de Marzo
20h



voz en off

por Sergio Díaz

Queremos oír su voz

¿Yo soy feminista? ¿Puedo considerarme a mí mismo así? El caso es que yo intento demostrarlo cada día con palabras y, sobre todo, con hechos. Y no es una ola a la que me estoy subiendo ahora porque es lo que toca. Creo que es algo que late en mí desde siempre, porque siempre me he cuestionado en ese sentido, porque nunca me he sentido cómodo en muchos comentarios que hacían mis congéneres hombres ni he tolerado según qué cosas. Desde bien pequeño. Por supuesto, no soy feminista solo porque tenga madre, abuela, tías y amigas, como dijo en la campaña electoral el reciente ganador de las elecciones a Castilla y León. Tengo convicción de serlo. Ante la frase: "Ni machismo ni feminismo", me posiciono claramente con el feminismo, pero la verdad es que lo mejor que puedo hacer es callarme, agachar la cabeza, seguir analizando y desterrando los rastros de comportamiento machista que albergué dentro y tratar de seguir mejorando como persona y como hombre. Esto no va de mí y no soy yo el que tiene que dar pasos al frente para que se me vea. De costado y apoyando. Es el momento de ellas.

Pero esto sí va de cómo abordamos cada mes los contenidos en *Godoff*, sobre todo ahora que llega marzo y es tiempo de análisis y reflexión en torno a la mujer y su situación. Aquí no hay cupos ni cuotas preestablecidos. Nos ceñimos a la actualidad y damos voz a todo el mundo (dentro de nuestras posibilidades). Sin quererlo -o queriéndonos partido en según qué temas, cuidamos los contenidos y buscamos voces distintas porque creemos firmemente en la diversidad y porque -vamos a decirlo también- nos cansa mirar el mundo siempre desde nuestra perspectiva (uso el plural mayestático, pero aquí vuelvo a hablar de mí). Me canso yo de mis pensamientos. Quiero otras vivencias, otras ideas, otras conversaciones, otras entrevistas. Quiero escuchar y aprender con las compañeras que tengo a mi lado y que escriben cada mes. Quiero leer a mi director también, que ha vivido una vida totalmente distinta a la de un 'heteruzo' como yo. Quiero que mi revista se llene de argumentos de mujeres de las Artes Escénicas. Que hablen de sus problemas, de cómo viven el día a día, de las cosas a las que se tienen que enfrentar, que me expliquen su punto de vista sobre cualquier tema, que me hablen de sus referentes y que construyan otros nuevos para las generaciones que vienen, porque de ellas es el mundo y a ellas les corresponde patear al viejo sistema heteropatriarcal. Quiero sus voces y por eso aquí tienen cabida. Sea marzo o cualquier otro mes del año.



p.22

sumario

voz en off.03
los despiertos.04
la sala.08
miluka suriñach.12
1888. señorita julia vs
señorita julia.16
felicidad.20
diálogo de sombras.20
la gaviota o los hijos de.21
la rueda.22
lo normal.22
70 años: leo bassi.23

foto portada: Paco Ureña.
Los Despiertos, en el
Teatro del Barrio. Pág 04.

sueño y corazón

por Sergio Díaz

Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo

“Hablamos de personas invisibles, aquellas que no miramos. Es la grandeza de la gente corriente”

Son tres intérpretes que se conocen desde hace 27 años. Han trabajado juntos en multitud de proyectos y ahora dan un paso más, forman compañía propia para crecer y consolidarse como equipo, como familia. En este viaje han contado con José Troncoso para dar forma a un sueño que se materializa ahora en Teatro del Barrio. Ellos son *Los Despiertos*.

Es viernes a mediodía y estoy viendo patinaje artístico por la tele. La final de los JJ.OO. de 2022. Y de repente, siento que cada vez que termina una propuesta se me cierra la garganta. Es precioso el durísimo ejercicio que acaban de realizar, y la emoción me embarga cuando la pareja acaba y se miran, se sonríen, se abrazan, lloran... Un tsunami de humanidad me llena por dentro. Me parece precioso. Me han hecho sentir la conexión de ambos patinadores. Cómo se miran y se tocan, la complicidad entre ambos, confiar en tu compañero, olvidarte de ti mismo y entregarte al otro, poner el corazón... eso es lo que da sentido a todo esto que llamamos vida.

Es viernes por la tarde y he quedado para hablar con Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo. Ellos son Los Despiertos, tres actores de larga trayectoria que han formado nueva compañía y que se estrenan en marzo con una obra (del mismo nombre que la compañía formada), un texto escrito y dirigido por José Troncoso.

Durante el tiempo que dura la conversación entre pregunta y respuesta, veo cómo los tres compañeros se miran, se tocan, se sonríen... Veo mucha complicidad, mucha ilusión en este nuevo proyecto, mucho esfuerzo por sacarlo adelante y mucho amor. Mucho amor por la profesión, por la buena gente de la que se



rodean y entre ellos. Y me encanta. Los tres nos van contando su periplo vital para llegar hasta aquí.

William Layton: el origen

Luis Rallo: Sí, en esa escuela nos conocimos, en un cursillo de verano. Era como un cursillo de selección en el que de los 100 que se presentaban cogían a 30. De los distintos grupos nos cogieron y en otoño de 1994 coincidimos ya los tres y hasta ahora.

Alberto Berzal: A los dos años de estar en el Laboratorio fallece William Layton y entonces antiguos profesores y alumnos vienen a homenajear su figura estando más presentes. Vinieron Mariano Barroso, Miguel Narros y José Carlos Plaza y el grupo nuestro con Plaza enganchó muy bien.

Una vez que terminamos allí en 1997 el grupo se mantuvo, se fue incorporando gente y todo eso desembocó en un primer texto que era una versión de La naranja mecánica que había hecho Eduardo Fuentes, que también había sido alumno de la escuela y de José Carlos Plaza. Y con ese texto se creó la compañía William Layton. Era 1999.

Siempre juntos

Israel Frías: Sí, hemos coincidido en muchos proyectos. Por ejemplo, con Miguel Narros conectamos muy bien también. Luis y yo trabajamos con él en Panorama desde el puente, y hemos ido coincidiendo en bastantes trabajos a lo largo de nuestra carrera, también porque lo hemos fomentado.

Alberto Berzal: Yo, con Narros trabajé en La dama no es para la hoguera, junto a Carlos Martínez-Abarca, que también es de la misma promoción, y formaba parte de este grupo de la cía. Layton y ese núcleo con el que estábamos tan a gusto nos hemos ido buscando para colaborar en diversos proyectos. Con Carlos hicimos también 1984. Lo mismo pasó con True West, una obra en la que estuvimos también juntos los tres y con la que abrimos la Sala Negra de los Teatros del Canal.

Israel Frías: Digamos que la historia que vamos a contar ahora con nuestra compañía, *Los Despiertos*, nació ahí, en *La naranja mecánica*. Hemos ido caminando bajo distintos nombres de compañías y produciendo diferentes montajes, pero el germen está ahí, ese espíritu de trabajar nosotros tres ha estado siempre y ahora se materializa.

Nueva compañía. Nuevos caminos

Luis Rallo: Esta nueva compañía es algo distinto, es



un cambio en nuestra trayectoria. Nosotros hasta ahora hemos hecho textos anglosajones que ya estaban escritos. Ahora queremos buscar autoras y autores contemporáneos que escriban cosas para nosotros como compañía. En ese sentido Alberto nos propuso a José Troncoso, pensó que podíamos encajar. Nos reunimos con él, acepta y empieza a escribir un texto que nace a partir de lo que él ve en nosotros, surge una dramaturgia que se escribe ex profeso para los tres.

Alberto Berzal: Somos tres intérpretes que hemos tenido mucha suerte en nuestra trayectoria, porque hemos trabajado con grandes profesionales del sector, con textos interesantes y motivadores, obras con mucho peso y sigue siendo maravilloso hacerlo así, pero no habíamos tenido en nuestro recorrido la posibilidad de ser parte de la creación de un texto y eso es lo que nos ha llevado a buscar una dramaturgia nueva y lo que nos ha conducido a Troncoso.

Luis Rallo: Para nosotros también es un riesgo este



Los Despiertos

José Troncoso es el autor y director de esta obra protagonizada por Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo, quienes darán vida a tres personajes que trabajan de noche para que la ciudad vuelva a la normalidad cuando llega el amanecer.

Teatro del Barrio
Del 9 al 20 de marzo

camino que hemos cogido. Troncoso viene de la escuela de Philippe Gaulier, con una técnica muy concreta, con un estilo de escribir muy particular y eso es nuevo, nos coloca en un sitio de más inseguridad, pero nos apetece mucho ese reto.

Israel Frías: Es un código totalmente distinto al que nos hemos ido moviendo hasta ahora, cosa que también nos ayuda a sumar más herramientas de trabajo que nos servirán para el futuro, y eso es algo muy enriquecedor.

Sñar despierto. La obra

Luis Rallo: En *Los Despiertos* vamos a descubrir a tres personajes que son tres en uno, son tres filosofías de vida en las que cualquier espectador se puede ver representado. Son tres personas, cada una con entidad propia y que defiende un punto de vista, pero en conjunto forman una unidad también. Ellos trabajan y viven mientras los demás duermen, suya es la noche. Tienen un oficio, que es limpiar la basura de todo el mundo y su vida transcurre en un mundo que se mueve entre lo real y lo onírico.

Alberto Berzal: Ellos reflexionan sobre el tipo de vida y sobre el tipo de trabajo que tienen, un trabajo anónimo y muy ingrato. Van reflexionando sobre las cosas que se encuentran en la basura, sobre lo que la gente tira... y también hablan del amor y sus propios sentimientos.

Luis Rallo: Las relaciones familiares también están presentes. Son como piezas de puzzle que el espectador tendrá que ir completando y con ese juego que tiene la obra acerca de lo que es real pero que a la vez parece un sueño. La obra tiene mucho

humor, pero también tiene algo de surrealismo, algo de absurdo, hay algo de Valle, Buñuel, La Zaranda, Goya... algo de toda esa tradición que es tan nuestra y que muestra una realidad descarnada.

Israel Frías: La obra tiene su dureza, pero desde la poética de Troncoso que es capaz de presentarte algo muy agrio y muy amargo, pero hacerlo bello. Desde que estamos ensayando yo me he encontrado a varios despiertos por la calle -o me voy fijando más también-, porque estos personajes son invisibles, son gente a la que no miramos cuando pasamos por su lado.

Alberto Berzal: La obra habla también de la deshumanización en la que estamos inmersos como sociedad y es algo que abarca toda la dramaturgia, poner nombres y apellidos a seres anónimos que desarrollan una importante labor, pero que son invisibles.

Luis: La grandeza de la gente corriente.

Poesía marca de la casa

Hay mucha más gente que ha hecho posible este montaje como Kike Gómez, todo el equipo de La Estampida, Eslinga Producciones, pero el cuarto elemento, a quien hemos nombrado en varias ocasiones, es el reconocido dramaturgo, actor y director José Troncoso, el encargado de escribir y dirigir este texto.

Israel Frías: Es muy sorprendente trabajar con él. Como él parte del juego, los ensayos los hace muy lúdicos, pero también es muy exigente, muy disciplinado, igual que nosotros tres. Él nos hace buscar en nosotros mismos ese niño que a veces se

ha quedado olvidado, y en cuanto conectas con él ya todo toma sentido.

Luis Rallo: Troncoso habla mucho de trabajar desde la búsqueda del placer, y del juego, pero como algo muy serio, que a veces es lo difícil. Luego te da mucha libertad, aunque también es verdad que él tiene muy claro por dónde deben ir las cosas.

Hemos establecido una relación entre iguales, no es una estructura jerárquica, o al menos yo no la estoy sintiendo así.

Alberto Berzal: El proceso está siendo muy disfrutón. Estamos trabajando desde otras maneras para llegar a la organicidad del personaje, a contar la historia desde otros sitios al que estamos acostumbrados. Hay veces en las que las cosas no salen y tiendes a ser muy autocrítico y a censurarte y él nos ayuda a quitarnos esos temores de que no salgan las cosas a la primera. Está siendo muy comprensivo y nos refuerza en todos los sentidos.

Una profesión con corazón

Israel Frías: Esta profesión es muy dura, pero también es lo que nos mueve. Claro que tiene corazón, pero no hay que dejar de alimentarlo. Hay que alimentar al amor bien, porque si dejas de hacerlo se para. Y hay que rodearse de gente querida y en eso somos muy afortunados, porque estamos nosotros tres, que somos familia, pero además nos hemos juntado con Troncoso, que es un profesional increíble, pero como ser humano es más grande aún, y eso es maravilloso, es abono para alimentar el corazón y abono para crecer y crear, porque estás muy vulnerable en el proceso de creación, en carne viva y te duelen más las cosas. Y tener un equipo que te haga sentir tan arropado ayuda mucho.

Espero que entiendan ahora la introducción del principio y lo maravilloso que es conocer a según qué personas a lo largo de cada gestación de una *Godot*.

Texto completo en www.revistagodot.com



MARZO

SALA
MIRADOR

LA KATARSIS DEL TOMATAZO

Sábados
22.30h

FESTIVAL TEATRALIA: NATANAM

5 de marzo
17h.

CONCIERTO ALBERTO ALCALÁ

24 de marzo
20h

70 años Leo Bassi

Del 11 al 27 de marzo

Entradas en www.lamirador.com



riesgo y pasión

por Sergio Díaz

Eva Quirós y Nicolás Pérez Costa



“Nuestra pasión por el teatro se ve en cada rincón”

Ambos son dos creadores con una larga trayectoria a sus espaldas que un día decidieron unir sus caminos. Así abrieron La Sala, un nuevo lugar escénico en la teatral calle Palos de la Frontera, una trinchera cultural en la que creer y con la que esperan cautivar al público.

Eva y Nicolás, ambos sois intérpretes, pero ¿de dónde venís? ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria hasta llegar hasta aquí?

Eva Quirós: Yo siempre estuve vinculada al mundo de la música y del teatro, aunque estudié psicología. Hace unos 13 años empecé a formarme como actriz y retomé la música.

Nicolás Pérez Costa: Yo soy argentino. En mi país me he formado en interpretación, canto y danza haciendo un amplio camino en el

teatro musical y más tarde en el clásico con más de 90 obras estrenadas. Dramaturgo, director, actor, coreógrafo e iluminador. Todo eso me define y, al final, nada lo hace... me pienso como un hombre de teatro que ha tenido que aprender cada uno de esos oficios por sostener el cometido de resistir y pelear por el teatro en el que yo creo, por inventar espacios y no esperar a que me otorguen los existentes.

Y ahora, juntos, habéis abierto un nuevo espacio escénico en Madrid. Habladnos un poco de cómo os conocéis y decidís iniciar este proceso.

E. Q.: Yo conocía a Nicolás por Instagram y quería hacer un curso con él pero vino la pandemia. En cuanto se abrieron las clases pude entrenar con él. Un día tomamos un café y hablamos de qué quería hacer él en Madrid. Yo le conté mi sueño. Y de ahí todo vino rodado porque en menos de tres meses estábamos de obras en el local que ahora es La Sala.

N. P. C.: Yo, en Argentina regenté tres espacios a lo largo de mi carrera y es verdad que la creación de un proyecto cultural siempre da una trinchera donde resistir y en que crear. Resultó que era lo que tenía Eva en mente también y me aventuré con ella.

¿Abrir una sala en plena pandemia ya define vuestro carácter y la impronunciación que le queréis dar a este espacio?

E. Q.: Creo que es lo contrario a mi carácter... Yo siempre he sido prudente, pero cumplí 50 años en plena pandemia y decidí que tenía que lanzarme al vacío y vivir mi sueño.

N. P. C.: En mi caso fue una circunstancia que, en lo personal, no me ocupó la cabeza. Creo en el teatro por encima de cualquiera de estas cosas. En Buenos Aires tuvimos un confinamiento estricto excesivamente largo, al abrir los teatros, fui de los primeros que se aventuró a hacer funciones y hasta a crear un nuevo musical. A mí sí me define el riesgo, no comprendo el arte sin asumirlo, me cuesta comprender la vida sin él.



Abristeis en septiembre en una calle en la que ya hay dos salas más, La Usina y Nave 73.

¿Eso influyó de manera positiva a la hora de decidir abrir el local en esta calle o fue casual?

E. Q.: Creemos que cuanto más oferta cultural haya mejor nos irá a todos.

N. P. C.: Yo pienso en la cultura como una construcción colectiva, no pensamos en competencias. Teníamos inquietudes sobre cómo reaccionarían nuestros vecinos y vecinas, pero nos hemos sentido muy bien recibidos.

¿Cómo definiríais La Sala?

E. Q.: Para mí, La Sala tiene que ser un hogar para el arte. Es un espacio donde cuidamos el teatro y a la Comunidad teatral. Un espacio donde la gente entra y se sorprende por los detalles, por la calidad de la programación y por ser un lugar diferente.

N. P. C.: Pienso en el hecho teatral como una experiencia. Me gusta la idea de pensar en La Sala como un espacio donde el espectador pueda atravesar experiencias innovadoras de calidad. Pienso en La Sala como un lugar al que acudir sabiendo que hay buen teatro.

¿Qué tipo de teatro vamos a ver en vuestro espacio? ¿Qué tipo de creadoras y creadores os gustaría tener?

E. Q.: Ante todo, buscamos un teatro que sea una experiencia desde que se entra por la puerta. Buscamos crear esa magia que todos sabemos que existe cuando se alza el telón.

N. P. C.: Nos gusta la idea de artistas que asuman riesgos. Aquellos y aquellas que no piensan el tea-

Juana La Loca

La multipremiada obra escrita por el dramaturgo argentino Pepe Cibrián llega a La Sala con una puesta simple y moderna y, a través de la interpretación de Nicolás Pérez Costa que da vida a siete personajes, les sirve para contar los mundos de Juana La Loca en una pieza épica romántica sobre una de las mujeres más famosas de la historia.

La Sala
Sábados de marzo



tro independiente como un circuito en el que comenzar para dar un salto hacia un teatro más grande, no necesariamente. Artistas que busquen formas distintas de llegar al público, un teatro inquieto, vivo en donde la inmersión del espectador juega un papel importante. Un teatro cercano, difícil de olvidar.

¿Cómo se articula la programación? ¿Veis mucho teatro en otros espacios?

E. Q.: Somos muy jóvenes todavía, pero tenemos muy claro lo que queremos programar. El circuito off madrileño es un mundo con mucha vida y muchas propuestas. Intentamos ir al teatro todo lo que podemos, pero no solo por trabajo sino por placer. Nos llegan muchísimas propuestas cada vez que abrimos convocatoria, y hacemos una selección muy detallada de cada una para que se ajuste a nuestra filosofía de teatro.

N. P. C.: *Ver teatro es también hacerlo, construirlo. Es difícil sostener el hábito teniendo funciones, pero lo intentamos. Recibimos muchas propuestas mes a mes, como dice Eva, y el desafío es generar la coincidencia entre las estéticas, las fechas, las proyecciones de cada compañía y las nuestras. En esa búsqueda estamos.*

¿Y qué vamos a poder ver de aquí al final de temporada?

E. Q.: Apostamos por el musical de cercanía, y seguro que de aquí a verano habrá musicales en La Sala.

¿La Sala es un lugar en el que poder mostrar de forma continuada vuestros trabajos, vuestras propias inquietudes artísticas?

E. Q.: Nosotros somos ante todo creadores. La

Pájaro negro

La matriarca de la familia está muriendo. Sus hijos, enemistados desde hace años, deben ir juntos a verla o toda la herencia irá a parar a fines benéficos. La historia de siempre, la pregunta obligada... ¿Cuál es tu precio? Nicolás Pérez Costa es el autor, director e intérprete (junto a Eva Quirós, Nahuel Picone y Omar Calicchio) de esta divertida comedia musical de enredo.

La Sala. Viernes de marzo

Sala abrió con una producción propia de *Noche de Reyes* de Shakespeare, estamos representando *Juana La Loca*, un monólogo interpretado por Nico que está cosechando muy buenas críticas, y acabamos de estrenar *Pájaro Negro* que también es nuestra. Siempre va a haber funciones nuestras en la programación.

N. P. C.: *Entre otras muchas cosas, pero al ser nuestra casa nos dejaremos ver.*

La Sala también es un espacio de formación.

¿Cuál es la filosofía de la escuela?

N. P. C.: *El proyecto de formación propone entrenamiento intensivo, técnica, profundas búsquedas creativas y funciones como parte fundamental de lo que forma a un artista. Igual que un médico hace sus prácticas... salir a escena es necesario para construir, en los artistas que entrenamos, profesionales idóneos y resolutivos, capaces de crear y sostener un pensamiento libre y crítico que se selle en su actuación.*

¿Cómo queréis que la gente identifique a La Sala? ¿Qué huella queréis ir dejando?

E. Q.: Creo que todo el que entra nota el amor con el que se ha creado este proyecto. Es un sueño de vida que sin Nicolás no existiría. Y pienso que nuestra idea de pasión por el teatro se deja ver en cada rincón. Cada vez que damos sala el público entra y se transporta a otro mundo. Y eso es lo que queremos crear: magia.

N. P. C.: *Que lo sientan una sala más de su casa en donde, no tengan dudas, pueden vivir nuevas y arriesgadas experiencias confiando en que todo lo que se aloja en escena tiene calidad, innovación y excelencia.*

Entrevista completa en www.revistagodoff.com

TARAMBANA ESPECTÁCULOS
PRESENTA

CHISPIS WOMAN

LA HEROÍNA
DE CARABANCHEL

By OZKAR GALÁN



DIRECTOR
RICARDO CRISTÓBAL

CHISPIS ES
EVA BEDMAR

STAR GIRL ES
LAURA GARCÍA-MARÍN

STABLISHMENT ES
MARINA MUÑOZ

TODOS
LOS JUEVES
EN



21
43

Teatros
Luchana
Madrid

TARAMBANA
ESPECTÁCULOS

Comunidad
de Madrid

SECRETARÍA DE CULTURA
Y DEPARTAMENTO DE CULTURA

inaem

viaje entre dos nombres

por Ka Penichet

Miluka Suriñach y Carlos Martín-Peñasco

“Meterme en las cárceles de las que hablo en la obra ha sido un trabajo muy profundo”

Alumbrar producciones vuelve en marzo a La Usina con *María Milagros*, segunda pieza de la compañía. El texto coescrito por ambos, sobre la vida de Miluka y dirigido por Carlos, reflexiona en formato de monólogo sobre la maternidad y la pérdida de la identidad personal.

Antes de ser Miluka, ¿quién era María Milagros?

Miluka Suriñach: María Milagros era la tercera de una saga junto a mi abuela, mi madre y yo. El nombre que te ponen lleva consigo una herencia llena de luces, pero también llena de sombras. Mi madre siempre ha dicho que ella quería ponerme Miluka pero que al no estar en la Biblia no me podían bautizar así. Nuestra primera cárcel. El hecho de querer cambiarme el nombre conlleva una vuelta al pasado, una introspección a lo que ha significado tener que decir que el nombre que pone en mi D.N.I. no es realmente mi nombre, y tampoco es el que mi madre quiso ponerme.

¿María Milagros es la secuela de Alumbrar, tu primera obra?

M. S.: No es consecuencia directa de *Alumbrar* porque el proceso de creación no parte de ahí, pero sí bebe de ella. *Alumbrar* trataba de la dificultad de quedarme embarazada, de la poca narrativa que hay sobre ese tema y, posteriormente, del miedo a perder el bebé una vez que por fin lo estaba, una vez más con poca narrativa

al respecto. Las mujeres tenemos que escribirnos a nosotras mismas para encontrarnos. *Alumbrar* era una obra más luminosa que *María Milagros*, que navega por el desgarramiento de compartir a un hijo, por la dificultad de sacarte el sonido de las ruedas de su maleta al salir de casa. *María Milagros* navega por la pérdida absoluta de la identidad de la mujer después de ser madre, aborda las cárceles cotidianas de la mujer y por lo que se queda en la oscuridad para ponerle un foco directo y hacerlo público.

Carlos, cuando comenzaste este proyecto trabajabas con una persona y acabaste con dos, ¿cómo fue el proceso creativo de dirección?

Carlos Martín-Peñasco: *Alumbrar* fue mi primera obra como director y la primera obra con Miluka. La idea partió del momento vital de ella, buscaba un hijo y no se quedaba embarazada. Acordamos hacer la dramaturgia a partir de improvisaciones. Parecía que íbamos a hacer una *Yerma* actual, pero el primer día que fui a recogerla para ir a ensayar, Miluka me abrió la puerta y me enseñó un test de embarazo positivo. El miedo a no



quedarse embarazada se convirtió en miedo a ser madre en la misma tarde, así que nos fuimos a ensayar con la noticia y el embarazo y la obra se gestaron en paralelo. Realmente, siempre fuimos tres, Milu, Leo, que estaba dentro de la barriga, y yo. Al final yo acabé siendo su padrino, y yo siempre digo que él es mi padrino en el teatro. El hecho de acompañar el proceso de embarazo de una actriz tan honesta y generosa como Miluka fue un regalo impagable.

¿Qué sabías tú de la maternidad cuando te quedaste embarazada?

M. S.: Visto con perspectiva, nada. Yo quería ser madre, eso lo tenía claro, no sabía que quedarme embarazada era un milagro, que iba a pasar por mil infiernos pensando que yo no era fértil. No sabía qué iba a perderme, no sabía que iba a tenerle grima a los parques, no sabía que no iba a amar a nadie como amo a mi hijo y a mi hija, no sabía que iba a tenerle miedo a la muerte, no sabía que había días que iba a querer regalar a mi hijo y a mi hija a la vecina, no sabía que podía estar meses sin dormir y seguir

viva, no sabía que mis pechos se podían estirar como un chicle, no sabía que a partir de dar a luz ya nadie me preguntaría que qué tal estoy, no sabía que la pareja en gran medida se va al garete. Y tampoco sabía que iba a llorar mucho más profundo y reír mucho más profundo.

Carlos ¿qué tabú sobre la maternidad te ha impactado o removido más?

C. M. P.: Lo que más me impactaba era escuchar a Miluka y a otras amigas que son madres empezar a hablar de la búsqueda de identidad tras dar a luz y los primeros años de crianza. La imagen tradicional de la madre perfecta, entregada y sonriente estableció un tabú por el cual muchas mujeres no se sentían con el derecho de hablar de sus frustraciones y añoranzas, o de las presiones sociales con las que conviven. Muchas madres se sienten solas y nadie lo sabe.

Y con todas las dificultades que te encontraste después de dar a luz, ¿cómo arrancaste con *María Milagros*?

M. S.: Todo comenzó en medio de la pan-

demia en un Facetime con Carlos, mi pareja artística y mi mejor amigo. Yo no podía parar de llorar en la cocina y le contaba que me había perdido, que sentía que los árboles que tenía alrededor de casa eran de plástico y que todo lo que me rodeaba pertenecía al decorado de una película... Cuando acabé de hablar con Carlos, me mandó un WhatsApp preguntándome si podía escribir lo que le había contado. Así que comencé escribiendo un texto que se llamaba *Árboles de plástico*... Al que se unió la Macarena, las cárceles cotidianas y el ruido de las ruedas de la maleta de mi hijo al irse de casa. Todo ello forma *María Milagros*.

María Milagros ha sido también un trabajo sobre el llanto y la risa como seres inseparables. En nuestra sociedad hay un pudor histórico al llanto, desde que somos pequeños nos piden que lo escondamos. La risa en cambio es bienvenida. A mí me gusta que el llanto también sea bienvenido. Cuando alguien me pide perdón cuando llora, le pregunto si cuando está a punto de correrse también pide perdón.

En *María Milagros* se habla de las cárceles cotidianas de las mujeres, también sale la Macarena, pero también está Britney Spears... ¿Cuáles son las cárceles que aparecen?

M. S.: El culto al cuerpo, la custodia compartida, las herencias familiares, el miedo a ser violada, raptada y asesi-

nada por ser mujer, la cárcel de Ana Orantes, la de Lady Di y la ablación. También lo son las propias redes sociales, la necesidad de que tu vida real se corresponda con la imagen que proyectas en redes sociales y los palios cotidianos que cada mujer tiene que sostener. Meterme en cada una de estas cárceles ha sido un trabajo muy profundo, como actriz y coautora de la obra. He podido experimentar que *María Milagros* somos todas, que no hay tanta distancia entre cada una de las ocho mujeres a las que interpreto. Seguramente, si mi bisabuela se tomara un café con la diosa Kali, tendrían muchas cosas de las que hablar. Y, si yo misma tuviera una cita con la Esperanza de La Macarena, creo que nos quedaríamos de charla toda 'la madrugá'.

Esta entrevista la comenzamos hablando de quién era María Milagros y me gustaría cerrarla preguntándote, ¿quién es Miluka Suriñach?

Pues soy una persona que se ha dado cuenta que no es una 'super woman', que tengo mis limitaciones. De pequeña me creé una vida paralela a la que vivía. Ahora, de vuelta a la vida 'real', me encuentro amando lo que hay: con su crudeza, sus sombras, sus destellos y sus luces. De repente, a mis 40 años, estoy empezando a conocerme, pudiendo mirar de frente el abismo y echarme un buen taconeo en lo alto de la montaña.

Entrevista completa en www.revistagodot.com



María Milagros

Miluka Suriñach y Carlos Martín-Peñasco son los coautores de esta obra, una procesión que parte de la autobiografía de Miluka para recibir la visita de mujeres de todas las edades y así reflexionar sobre los mitos de la post-maternidad.

**La Usina
Del 5 al 27 de marzo**

UNA OBRA DE TEATRO ESCRITA Y DIRIGIDA POR

JOSÉ TRONCOSO

INTERPRETADA POR

ALBERTO BERZAL

ISRAEL FRÍAS

LUIS RALLO

Los
DESPIERTOS

**9 AL 20
DE MARZO**

**MIÉ-SÁB 19.30H
DOM 20.30H**



JARORRO!



María Díaz
comunicación

WWW.TEATRODELBARRIO.COM

**TEATRO
DEL BARRIO**

DIRECTOR ADJUNTO **KIKE GÓMEZ** MÚSICA Y ESPACIO SONORO **MARIANO MARÍN** DISEÑO DE ILUMINACIÓN **JAVIER RUIZ DE ALEGRÍA (AAPEE)** VESTUARIO **FELISA KOSSE** FOTOGRAFÍA **PAGO UREÑA** DISEÑO CARTEL **JARORRO!**

julia vs julia

por Sergio Díaz

Confrontando a Strindberg

En marzo coinciden en la cartelera dos versiones de la obra más conocida del autor sueco. Por un lado, tenemos a Estudio Momento con *1888. Señorita Julia*, que podrá verse en OFF Latina. Por otro, a Nena Teatro con *Señorita Julia* en Nueve Norte. Los integrantes de ambas compañías nos cuentan cómo han abordado el texto para que podamos elegir cuál ir a ver... si una, la otra o ambas para cotejar.

1888. Señorita Julia

¿Qué os ha llamado del clásico de Strindberg para decidiros a hacer una versión sobre él?

Xoán Carlos Mejuto: Los silencios. Es un texto en el que puedes sentir el silencio. Te golpea. Nosotros nacimos como compañía montando una versión de *Casa de Muñecas*. En Ibsen el mensaje es impecable, claro y diáfano: incontestable. Strindberg es más violento, retorcido y pasional, nos atraía como el que se asoma a un abismo, al lado peligroso de la vida. Y hoy, antes de dejarnos arrastrar por nuevos pensamientos únicos, debemos tener la valentía de asomarnos al vacío y enfrentarlo cara a cara.

¿Cómo es esta versión de la obra que proponéis? ¿Hay mucho de la obra original o realmente le dais la vuelta a todo el texto?

X. C. M.: No siento que exista, en nuestro caso, esa disyuntiva. Por un lado, hay mucho de la obra original, pero también esa vuelta de tuerca que es necesaria hoy para atrapar al espectador y mostrarnos una perspectiva renovada. Esta Señorita Julia comienza en una sala de interrogatorios, Juan está declarando y nos relata su versión de los hechos. Es decir, toda la obra es un gran flashback, en realidad un falso flashback, en el que no siempre podremos saber qué es verdad y qué es mentira y hasta qué punto Juan es culpable o no.

Señorita Julia

¿Qué os ha llamado del clásico de Strindberg para decidiros a hacer una versión sobre él?

Fabián Castro: Es una obra que requiere muchísimo de cada uno de nosotros en cada función y cada ensayo y es la manera de trabajar que me gusta. *Marta Levenfeld: Esos personajes que pueden parecer (o son) locos, con contradicciones, llenos de conflictos internos y externos... pero que tienen una historia detrás tan bien definida que no se puede evitar empatizar en algún punto. Con este autor te enfrentas al reto de entregarte a la locura sin juzgarla, de defender a personajes a los que nunca pensaste que podrías mirar con amor.*

¿Cómo es esta nueva visión de la obra que proponéis? ¿Hay mucho de la obra original?

Víctor Heranz: Diría que hay bastante, sí. Es un texto muy complejo, con muchas capas solapadas. Strindberg es todo un reto para cualquier director y no digamos para actores y actrices tan jóvenes. Nuestra visión no pretende ser nueva, sino aclaratoria. A mí lo que me interesa es la historia, no pretender crear una 'nueva' nada. El texto por sí mismo ya tiene una potencia tremenda. Lo interesante es intentar que aparezcan los asuntos del texto de una manera fluida, sin barroquismo, sin tratar de pretender ser más inteligente que el espectador y asumiendo que, al estar en la veintena,

Todo esto aderezado con un final incierto que estoy seguro de que va a sorprender a más de uno.

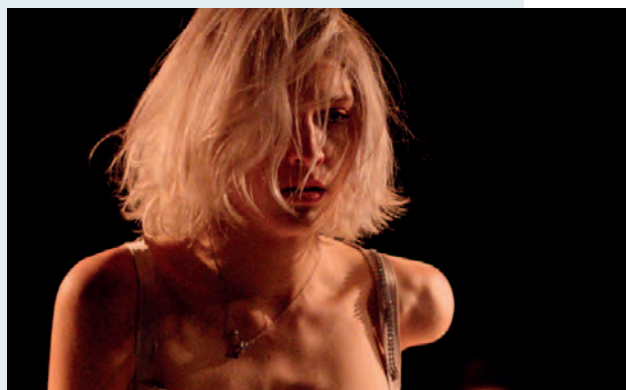
¿Vuestra versión se centra más en la lucha de clases (quizá algo más opacada últimamente), la lucha de sexos (de plena vigencia) o ambas como en la versión original?

X. C. M.: En ambas. Creo que sería muy difícil hacer una *Señorita Julia* en la que no estuviesen presentes estos dos temas, que creo se entrelazan

hay muchos asuntos que se me escapan. Y qué maravilla poder ir descubriéndolos poco a poco.

¿Vuestra versión se centra más en la lucha de clases (quizá algo más opacada últimamente), la lucha de sexos (de plena vigencia) o ambas como en la versión original?

V. H.: Nos interesaba mucho más la lucha de clases que el conflicto de géneros. Para empezar porque la relación de Juan y Julia no se sostiene sin profun-



en la obra hasta parecer uno solo. Así como tampoco creo que sea posible hacerlo del todo en la vida, en la que también parecen estar tozudamente entrelazados. No creo que sea casualidad.

¿Nos podéis describir un poco cómo habéis dibujado a los personajes o qué cualidades destacáis en la interpretación de cada uno de ellos?

X. C. M.: En nuestra versión sólo están presentes los dos personajes principales, Juan y Julia. De alguna manera queremos igualar fuerzas y enfrentarlos cara a cara. Al trasladar la acción a la sala de interrogatorios y al plano de los recuerdos y ensoñaciones de Juan, quisimos convertir a Cristina en otra presencia, como lo son el conde o la madre de Julia, ausentes, pero proyectando constantemente su sombra sobre la historia.

¿Cuáles son las pulsiones internas de Julia?

Iría Ares: Como actriz, huyo de analizar las perso-

nar en sus posiciones sociales pero, sobre todo, porque la servidumbre sigue existiendo, aunque haya evolucionado.

¿Cómo habéis dibujado a cada uno de los tres personajes o qué cualidades habéis destacado en la interpretación de cada uno de ellos?

Flor Maldjian: En mi caso me parecía importante incluir en Cristina el papel fundamental que cumple la religión en su vida y su absoluta fe en que ella hace siempre lo correcto (aunque no siempre sea verdad). Desde ahí se permite juzgar a Juan por lo que hace y a Julia por cómo se degrada.

M. L.: *Para Julia he intentado destacar una personalidad que gira en torno a lo inesperado para con ella y con lo que le rodea. Considero que la dependencia emocional y la desconexión con ella misma son sus rasgos más determinantes en el desarrollo de la obra.*

F. C.: Con Juan he trabajado mucho el odio visceral que siente hacia Julia y lo que representa ella a nivel de clase social.



nalidades de los personajes que interpreto. Es un trabajo que le dejo al director. En cuanto a las pulsiones internas de Julia, puedo decirte que es uno de los personajes más complejos que he conocido. Por un lado, cuando te metes en su piel sientes poder, deseo, fuerza, inteligencia, luz, belleza..., pero también dolor, muerte, asfixia, rabia... Lo más impactante es esa atracción lúcida por el vacío, la atracción de la nada. Es un personaje que me sorprende en cada ensayo.

¿Se puede considerar a Julia como una mujer feminista o que lucha contra las imposiciones de su sexo?

I. A.: Rotundamente... No lo sé. Dejemos que eso lo juzgue el público. Lo que sí puedo decirte es que las palabras de Julia resuenan desde el escenario con una fuerza atronadora. Es uno de los personajes femeninos más fuertes que se han escrito

¿Se puede considerar a Julia como una mujer feminista o que lucha contra las imposiciones de su sexo?

V. H.: Julia no es un cliché, pero tampoco lo son Cristina o Juan. Strindberg no está pretendiendo escribir un panfleto sobre nada. Si le damos una lectura solo de empoderamiento o solo de misoginia, el texto se queda en un drama descafeinado. Lo interesante de los personajes es que son fanáticos de sus propias pasiones y todos están o locos o al borde de la locura. Siempre tengo la sensación de que sus personajes están escritos del revés, como si lo que hicieran y dijeran fuera lo que todos los seres humanos intentamos esconder para poder vivir en paz. Pretender que Julia sea feminista o quedarse solo con que trata a los hombres como ella quiere es no querer ver que, en la segunda mitad de la obra, Juan consigue hacer con ella lo que quiere.

jamás. Y el hecho de que su padre sea Strindberg, un declarado misógino, convierte a la vida en algo extraordinario e imprevisible. Y así debe ser el teatro, conflictivo.

También la culpa es un aspecto importante que se trata en la obra, es como una orden que se instaura en el cerebro de cada niña que nace. Iria, ¿las mujeres seguís sintiendo ese peso encima?

I. A: Sinceramente no creo que eso tenga que ver con lo masculino o lo femenino. El sentimiento de culpa es un concepto más amplio, sacado de nuestros miedos más profundos para manipularnos. Todos cargamos con ese peso, a nuestra manera.

Desde la perspectiva de hoy, ¿qué aspectos están más de actualidad en *La señorita Julia*?

X. C. M.: Para mí lo más interesante es la imposibilidad absoluta de comunicación y de intimidad real entre las personas. Juan y Julia podrían llegar a amarse de no existir entre ellos tantos condicionantes. Es interesante ver cómo dos personajes tan elocuentes, que dominan tan bien el lenguaje, son incapaces de comunicarse. Pasan una noche juntos y, sin embargo, les separa siempre un abismo. En la actualidad, en la era de la comunicación, de las redes sociales, de la multi-pantalla... cuando podríamos creer que cada vez estamos mejor informados e interconectados... todo es virtual. El contacto real, la verdadera comunicación que nos debería llevar a la comprensión e intimidad entre personas y la vertebración de una sociedad sana y participativa, está en retroceso.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

1888. Señorita Julia

Xoán Carlos Mejuto es el autor de esta versión. También dirige y protagoniza, junto a Iria Ares, esta versión a dos voces (Julia y Juan) que ha llevado a cabo la compañía gallega Estudio Momento y que pretende poner patas arriba todo lo que se ha escrito sobre este texto, uno de los más polémicos de la historia.

OFF Latina. Del 17 de marzo al 4 de abril

La culpa es un aspecto importante que se trata en la obra, es como una orden que se instaura en el cerebro de cada niña que nace. ¿Las mujeres seguís sintiendo ese peso encima?

F. M.: La culpa es un peso que las mujeres seguimos sintiendo, la culpa sobre ser libres en nuestra sexualidad. Sentimos culpa por desear, culpa por no querer complacer al otro, y luego culpa con nosotras mismas por saltarnos lo que necesitamos.

M. L.: Sí. Siento que por nacer mujeres ya tenemos la responsabilidad de demostrar que somos válidas para la sociedad (evidentemente bajo la mirada del patriarcado). La vergüenza y el asco hacia no tener un cuerpo socialmente válido, la menstruación, el sexo... Lo que a nosotras se nos ha impuesto desde fuera acabamos convirtiéndolo en la mayoría de los casos en un pensamiento propio que cuesta mucho deconstruir y por lo que hay que mantenerse apoyadas las unas en las otras.

Desde la perspectiva de hoy, ¿qué aspectos están más de actualidad en *La señorita Julia*?

V. H.: La supeditación a una fuerza superior a la que queremos aspirar, pero bajo cuyo yugo nos encontramos cómodos, me parece un tema de mucha actualidad. Y, por otro lado, me interesa especialmente el tema de la deshumanización. Una de las razones que me hizo lanzarme a la aventura de explorar esta obra fue observar cómo muchos amigos buscaban ser deshumanizados a través del sexo. Esta liberación sexual de los últimos sesenta años parece haber amplificado las relaciones de poder. Ver a un ser humano despojado de toda humanidad como es Julia al final de la obra, me hace reflexionar sobre cómo podemos ver más al otro como una persona y no como un lugar donde ejercer poder.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Señorita Julia

Víctor Heranz es el dramaturgo y director de esta versión protagonizada por Marta Levenfeld (Julia), Fabián Castro (Juan) y Flor Maldjian (Cristina). Nena Teatro es la compañía que nos ofrece esta visión tan joven como fascinante del clásico de August Strindberg.

Nuevo Norte. Miércoles de marzo



FELICIDAD

Cuarta Pared
Del 17 al 26 de marzo

Expectativas vitales

La compañía tenemos gato regresa a Madrid, para celebrar sus 13 años de trayectoria, con su trabajo más aclamado. Se trata de una obra hiperrealista en lo que cuenta y en cómo lo cuenta, se trata de una reflexión teatral sobre el intento del ser humano de ser feliz durante la tardía madurez de hoy. El texto, escrito por Cristina Rojas (que también dirige) y Homero Rodríguez, parte de la cotidianidad de dos parejas que viven momentos diferentes y en lugares distantes. Unos se enfrentan a los cambios que implica el ser padres; otros a un trabajo inestable y lejos de su tierra. Por el camino, se abordan las relaciones de pareja, la amistad, el drama del paro, la maternidad y la lucha por la conciliación familiar en esa década que va de los 30 a los 40 años, cuando se ponen en una balanza las expectativas de la juventud con la realidad de la edad adulta.

Autores inmortales

Esta obra de Rafael Campos, dirigida por Cristina Yáñez, nos acerca a un apasionante e hipotético encuentro entre dos de los grandes dramaturgos del teatro español: Ramón María del Valle-Inclán y Federico García Lorca. Un encuentro que se desarrolla en un lugar indefinido, una suerte de bucle temporal donde se encuentran y reencuentran una y otra vez, una vez muertos, ambos en 1936, uno de "viejo", otro de "muy mala muerte". Les acompaña la Niña Presentación, quizá también muerta de enfermedad o de hambre en aquél mismo año, y que será el contrapunto perfecto para el desarrollo de la trama de una obra singular donde la risa y la melancolía, lo popular y lo culto, lo real y lo onírico, el pasado y el presente, la vida y la muerte, se entremezclan en escena en torno a estos dos grandes autores. Un recorrido tragicómico sobre algunos episodios de sus vidas, una reflexión llena de pasión por el teatro, por la palabra, por la poesía...



DIÁLOGO DE SOMBRAS

Teatro Lagrada
18, 19 y 20 de marzo



LA GAVIOTA O LOS HIJOS DE

exlímite

Del 4 al 13 de marzo

¿Quién soy?

La sala exlímite siempre está atento a las nuevas dramaturgias para hacer un hueco en su cartelera a los jóvenes creadores y creadoras. Ahora es el turno de Los hijos de, una interesante compañía que ya asaltó el circuito teatral el pasado verano en el Teatro Quique San Francisco y que ahora podremos volver a disfrutar en el espacio de Usera. Se trata de una obra escrita y dirigida por Pablo Quijano que, revisitando el conocido texto de Chéjov -La gaviota-, aborda temas como la herencia mediática, los 'reality shows', el cuestionamiento del arte y el papel de la juventud en todo esto. Tábara Cerezo, Xavi Coll, Xoán Fórneas, Alejandro Jato y Lola Rogríguez son el joven elenco que reflexiona sobre la propia mediatización a la que se ven sometidos, como hijos de la sociedad en la que viven, y como actores y actrices, de las relaciones (tóxicas o no) que establecen entre ellos, de su propia identidad... Y lo hacen en las tablas mezclando el lenguaje que mejor conocen: el audiovisual.



Entrañas con patatas

V4 y S5 de marzo 21:00 H.

<Los Informalls>

XXVI Festival Internacional de Artes

Escénicas para todos los públicos.

TEATRALIA

Ciclo

<Compañía Aranwa>

Viernes 11 10:30 H. (campaña escolar),

sábado 12 18:30 H. y domingo 13 de marzo 12:00 H.

¿Cuándo viene Samuel?

<Ultramarinos de Lucas>

Viernes 18 10:30 H. (campaña escolar)

y sábado 19 de marzo 18:30 H.



ENTRADAS EN TAQUILLA Y ONLINE entradium.com
 INFORMACIÓN reservas@teatropradillo.com

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

www.teatropradillo.com

www.facebook.com/espaciopradillo

www.twitter.com/teatropradillo

www.instagram.com/teatropradillo

Espacio financiado por:





LO NORMAL

OFF Latina
Domingos de marzo

Ejercicio de autoconocimiento

Llega el primer espectáculo de Menudas Pájaras, una compañía formada por Núria Cano y María Garvía, que hace espectáculos de clown y humor para cuestionar el concepto de sexualidad.

En este estreno como compañía veremos a una sexóloga payasa que quiere romper la idea de que existe una única forma de vivir la sexualidad. Está harta de que la gente en consulta le diga que quiere ser normal. Pero, ¿es que hay alguien normal? Gracias al juego con el público descubriremos lo mal que nos hemos educado sexualmente, lo difícil que es comunicarse en la cama y lo poco que hablamos del placer real. Una sala riéndose de sus miserias será *Lo normal*.

¿Por qué nos empeñamos en encajar en una idea preconcebida? En el sexo hay sitio para todas las personas que quieran disfrutarlo desde la libertad y el respeto. Y aquí nos lo demuestran.

Vida de un cómico

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.



LA RUEDA

Sala Tarambana
Sábados de marzo

Feliz cumpleaños, maestro

Si alguien me hubiera dicho cuando tenía 20 años que a mis 70 estaría lleno de proyectos y con más ganas de vivir que nunca, le habría considerado loco o malintencionado. Entonces tenía claro que la vida creativa era una explosión de mi fuerza vital juvenil y que pasados los 50, si todo salía bien, podría vivir pacíficamente hasta el final con lo que habría logrado. Llegar a 70 años no entraba en mis planes. Además, esta sorprendente vitalidad me llega en un momento particularmente fecundo de mi vida creativa. Desde hace unos años siento que mi deseo atávico de provocar, el motor de todo mis espectáculos, tiene una profunda raíz existencial, pero no encontraba manera de sacarla del subconsciente. Nuestra sociedad de consumo ha 'banalizado' la cultura y se ha perdido el sentido profundo del ritual de la vida. Nos hemos empobrecido todos. Por eso, la misión número uno de cualquier artista hoy es volver a dar sacralidad al Arte. Obligar al espectador a salir de su cotidianidad y enfrentarse a un hecho transformador que da sentido a todo. **Leo Bassi**



70 AÑOS: LEO BASSI

Sala Mirador
Del 11 al 27 de marzo

DT Espacio Escénico

Calle de la Reina 9. M. Gran Vía

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

Espacio financiado por:



No hay jazmines sin tomates, por Malditas Lagartijas. Dentro del Programa de Residencias en DT Espacio Escénico. Jueves 3, 10 y 17, viernes 4, 11 y 18 y sábados 5, 12 y 19 de marzo 20:30 h. 14 €.

SIRI, por Teresa Rivera. Dentro del Programa de Residencias en DT Espacio Escénico. Jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de marzo 20:30 h. 14 €.

