

Revista de Artes Escénicas

GØDOT

www.revistagodot.com

DESCARADOS

La compañía L'Om Imprebís llega al Fernán Gómez CCV para presentar esta versión de *Clacson, trombette e pernacchi*, sátira firmada por el Premio Nobel Dario Fo, protagonizada por Juan Gea bajo la dirección de Santiago Sánchez.

Malena Alterio y David Lorente _ Dan Jemmett _ Madrid en Danza _ Inma Nieto

YA ES MAYO.
¿INTERCAMBIAMOS POSTURAS?

Centro **#Dramático** Nacional

¿Se puede matar la inocencia?

Primera sangre

texto y dirección **María Velasco**
reparto **María Cerezueta, Javiera Paz, Vidda Priego,**
Francisco Reyes y Valèria Sorolla

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
26 ABR - 2 JUN 2024

¿Cuál es el poder de la belleza?

Los guapos

texto y dirección **David Trueba**
reparto **Anna Alarcón y Vito Sanz**

Teatro María Guerrero | Sala Grande
24 ABR - 9 JUN 2024

¿A qué esperan los actores?

Los gatos mueren como las personas

dramaturgia y dirección **Dan Jemmett**
reparto **Valérie Crouzet, Clemente García, Violeta Linde,**
David Luque, Luis Moreno, Julia Piera y Nico Romero

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
08 MAY - 23 JUN 2024

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

¡NO ESTÁIS SOLAS!

Por José Antonio Alba

Hace unas semanas saltaba la noticia del enésimo caso de abusos sexuales dentro del mundo de la Cultura. Tras la sorpresa, la estupefacción y la indignación de los días pasados, ante un acto tan despreciable aún perdura el asco instalado como un sabor nauseabundo al fondo de la garganta.

Pensar en lo aterrador que ha debido ser, y debe seguir siendo, para las víctimas vivir semejante situación continúa ocupando nuestro pensamiento. Ninguna justificación es válida ante semejante tipo de actos.

Al final, el silencio siempre resulta el cómplice más fuerte del abusador, romperlo y denunciar no es solo un acto de valentía, también es una obligación para quienes lo presenciaron, tanto para proteger a la víctima, como para prevenir el daño futuro de otras nuevas. Y aunque siempre respetemos la presunción de inocencia hasta que la justicia dictamine, nunca está de más dejar claro que desde Godot condenamos con absoluta rotundidad este tipo de actos y SIEMPRE nos vamos a posicionar del lado de las víctimas.

A las valientes que esta vez han alzado la voz denunciando, y a todas aquellas que aún viven en silencio el miedo a las consecuencias y represalias, les ofrecemos nuestro apoyo incondicional y solidaridad. ¡No estáis solas!

En un mundo como el nuestro donde la máscara es el pan nuestro de cada día, está claro que el lobo tiene muchas más herramientas con las que saber ocultarse. Seamos ojos vigilantes y alcemos la voz ante cualquier indicio de abuso.

Apoyemos, protejamos y denunciemos.

EDICIÓN

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

COORDINADOR EDITORIAL

David Hinarejos davidhl@revistagodot.com

DIRECCIÓN COMERCIAL

Marisa Navajo
marisanavajo@revistagodot.com

DIRECTOR GODOT

José A. Alba joseaalba@revistagodot.com

JEFE REDACCIÓN

Sergio Díaz sergiodiaz@revistagodot.com

REDACCIÓN

Ka Penichet redaccion@revistagodot.com
Yaiza Cárdenas

MAQUETACIÓN Y DISEÑO GDT Ediciones

COLABORADORES

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

IMPRIME

Exce Consulting Group
DEPÓSITO LEGAL M-37604-2010

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

 @RevistaGodot

 www.facebook.com/revistagodot

 @revistagodot

 @Revistagodot

 @revistagodot

SUMARIO

04 Performundo

06 L'Om Imprebis

10 Malena Alterio y David Lorente

14 XXV Edición TAC

18 Dan Jemmett

22 Inma Nieto

26 Fernando Delgado-Hierro

30 MADS

32 Ciclo Plataforma

33 aSí habló Zarathustra

34 Estrenos

36 La verbena de la Paloma

38 Danza

40 Madrid en Danza

Pág. 10

Pág. 33

PERFORMUNDO

EL GUIONISTA PEDRO SÁNCHEZ

Al cierre de estas líneas aún se desconoce el desenlace del órdago a la grande que lanzó Pedro Sánchez el pasado 25 de abril, con la publicación de una carta abierta a la ciudadanía en la que comunicaba su decisión de retirarse a valorar si seguía o no al frente del Ejecutivo. Cuando ustedes lean este artículo, este momento de incertidumbre ya habrá pasado y conocerán cómo comienza el siguiente capítulo de la democracia española.

Desde esta posición, en la que me comunico con unos lectores que van a poseer una información que ahora mismo nadie conoce, me parece interesante invitarles a mirar en retrospectiva lo que implica este movimiento de Sánchez. En estos momentos, los medios están llenos de conjeturas, entre las cuales destacan dos: es un movimiento calculado para buscar apoyos entre los suyos, o es un movimiento emocional que refleja la presión de la “máquina del fango” (en palabras del propio Sánchez) de la que dispone la derecha española. Y me parece interesante porque, sea cual sea el desenlace, lo que ha vuelto a conseguir el ahora mismo Presidente del Gobierno es algo difícilísimo en política: un giro de guión. La pelea por el relato lleva al menos una década siendo el epicentro de la vida política. Dicho de otro modo: en un mundo donde impera la comunicación por redes y medios, la política se ha convertido en una pugna por imponer en ellos agenda (la consideración de un tema o noticia como importante) y relato

(interpretación de un conjunto de hechos con un componente narrativo). Lo que ocurre es que la mayor parte de redes y medios están financiados desde entidades de ideología de derecha o extrema derecha: cualquier otro relato supone una titánica tarea de resistencia. Sin llegar a valorar su carta como estrategia o necesidad, sí que podemos afirmar que narrativamente es uno de los mejores giros de guión a los que hemos asistido en la política española. Es un suceso imprevisto; quizá no presentarse a la reelección por cuestiones personales, pero... ¿dimitir a menos de un año de las últimas elecciones? Por la posición que ocupa y lo que anuncia, es rotundo; imposible que pase inadvertido. Y, quizá lo más importante a nivel narrativo, es un ‘cliffhanger’ en toda regla: nos deja con el conflicto planteado durante cinco días, a la espera del desenlace. Precisamente el factor suspense es el que hace que la agenda cambie: durante los días que nos quedan hasta el lunes 29 de abril, lo que hasta ahora parecía ‘lo normal’ (la máquina del fango y el ‘lawfare’ instigados por la derecha y la extrema derecha) dejarán de ser invisibles para una parte de la población que, como la rana en el agua templada, se habían ido acostumbrando poco a poco a las falacias ad hominem, los discursos sin argumentos y el escándalo como sinónimo de política.

Si debe haber una puerta giratoria para Sánchez una vez haya concluido su etapa política, desde luego no debería ser ni a Iberdrola ni a Gas Natural. En cualquier ‘writer’s room’ deberían esperarle con los brazos abiertos.

Por Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena

TEMPORADA 2024

Programación sujeta a cambios

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

SALA GUIRAU

9 MAY - 2 JUN

DESCARADOS

DE
DARIO FO Y FRANCA RAME

TRADUCCIÓN
CARLA MATTEINI

DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN
SANTIAGO SÁNCHEZ

CON
JUAN GEA, LOLA MOLTÓ, MARTA CHINER, RAFA ALARCÓN,
CARLES MONTOLIU, CARLES CASTILLO y VÍCTOR LUCAS

SALA JARDIEL PONCELA

23 MAY - 9 JUN

SEMPIERTOS

DE
KEPA ERRASTI y TELMO IRURETA

DIRECCIÓN
MIREIA GABILONDO

CON
AITZIBER GARMENDIA Y TELMO IRURETA

PRODUCCIÓN
TANTTAKA TEATROA

SANTIAGO SÁNCHEZ

“Estaría bien releer a Dario Fo con calma y escucharlo”

L'Om Imprebis presenta *Descarados* en Madrid, una sátira escrita por Dario Fo y Franca Rame con la que la compañía cumple cuatro décadas en activo. Una comedia de puertas que pone en el centro de la trama la figura del rey émerito, Juan Carlos I, para realizar una crítica, apoyándose en la carcajada, sobre el poder y la situación sociopolítica actual.

Por José Antonio Alba

Con el estreno de *Descarados* de Dario Fo L'Om Imprebis celebra 40 años de carrera y, de alguna manera, vuelve a los orígenes ya que vuestro primer espectáculo fue *Muerte accidental de un anarquista*. ¿De qué manera la compañía se reconoce en el teatro de este autor?

Creo que, por encima del autor, es importante lo que significa Dario Fo en sí. Al igual que pasa con Bob Dylan, fueron dos Premios Nobeles de Literatura muy discutidos, su trabajo está basado en una música, un teatro, un arte absolutamente popular, al servicio de transmitir ideas, pero sin ninguna pretensión de elitismo, de una forma muy directa. El trabajo de Dario Fo tiene que ver con la improvisación, con la Comedia del Arte, pero sobre todo con un teatro muy directo. Yo creo que incluso en espectáculos nuestros que tienen un compromiso con la literatura, como *Galileo*, de Bertolt Brecht, otra de las personas que se ha preocupado por un teatro tremendamente popular, como el propio *Quijote* que hice con Juan Margallo, donde además se dice: “Ojalá los niños lo manoseen, los jóvenes lo lean, los adultos lo entiendan y los viejos lo celebren”, está esa transmisión, es decir, hacer algo para todos los públicos. Y sí, para mí Dario Fo es esto. Tuve la suerte de que él viera aquella *Muerte accidental de un anarquista*. Y ahora, volver aquí creo que responde a esa idea de

El director Santiago Sánchez.

teatro cercano, de teatro directo, de teatro fresco, de teatro teatro.

El eclecticismo es una de las señas de identidad de la compañía. La anterior vez que hablamos, con motivo del estreno de *Tu mano en la mía* -que ahora regresa los días 10 y 11 de mayo al Corral de Comedias de Alcalá-, fue por una propuesta muy diferente a *Descarados*, con la que ahora regresáis a Madrid. ¿Qué os ha llevado a elegir precisamente esta comedia?

Una de las cosas que echo en falta es que, más allá de *Aquí no paga nadie* o de *Pareja abierta*, que son obras que regularmente están en esce-

na, Dario Fo es un autor muy poco representado en España y a mí me parece un autor esencial. Tanto Brecht como Dario Fo me parecen autores que habría que visitar, y más en esta coyuntura política y socioeconómica que vivimos. Estaría muy bien releerlos con mucha calma y escucharlos. En este caso, hay poca pretensión de fondo, a mí lo que me parece brutal de *Clacson, trombette e pernacchi* -título original de *Descarados*- es su carpintería teatral.

¿En qué sentido?

Dario Fo dijo: “Yo he copiado miles y miles de libretos de Comedia del Arte, pero como hay tanta incultura y nadie conoce la Comedia del Arte, no se han dado cuenta”, y en este caso clarísimamente ha jugado a esto, es decir, con la historia. Esta obra está escrita a raíz del secuestro de Aldo Moro y cómo el gobierno italiano dejó caer a aquel Brigada Roja. Él imaginó qué hubiera pasado si hubiera sido Agnelli, presidente de la Fiat, el secuestrado, cómo la judicatura, la policía, los servicios secretos, el gobierno se hubieran movilizado y pone en marcha este juego de intereses creados con esta comedia de puertas.

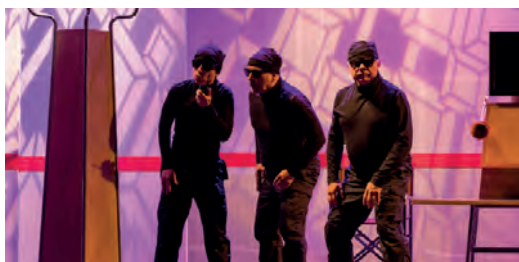
En este caso acercáis la trama a nuestra actualidad haciendo que la ‘víctima’ sea el rey

emérito, Juan Carlos I, imaginando que tiene un accidente que, como en el original, le desfigura el rostro y deben operarle cambiándole la cara por la de uno de sus empleados.

El propio Dario Fo decía que sus obras no pueden ser piezas de museo, que siempre tienen que responder al aquí y ahora de donde se representan. En este caso España. Y aquí el emérito nos daba mucho juego para plantear que fuera el posible secuestrado. El juego es ofrecer a dos grandes actores, como es en este caso Juan Gea, quien hace un trabajo brutal de desdoblamiento, y Lola Moltó, quien le da la contrarréplica, este gran despliegue de personajes y de tipos.

¿En qué aspectos del emérito os habéis centrado para enfatizar la sátira?

Creo que hay dos partes, en una hacemos un poquito de repaso a la historia, lo que él ha significado y lo que ha podido ocultar, desde dónde viene, quién le nombró y quién le dejó a cargo de este país; para después hablar de qué ha pasado en estos años. La idea es servirnos de todo eso para hacer un espectáculo de pura comedia. En el fondo es una función bastante blanca, pero sí que hay un poco juego de ‘cachetaditas’, tanto por un lado como por otro. Planteamos un juego divertido donde vemos lo nervioso que se

pondría todo el mundo, esa policía que nos podría hacer pensar en comisarios Villarejos, esos jueces con los que no hay manera de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, de los servicios secretos con el sistema Pegasus y las escuchas... y es que a veces la realidad va mucho más lejos que la ficción.

Durante vuestra estancia en el Fernán Gómez vamos a poder asistir a un homenaje a Carla Matteini, con unos encuentros muy especiales y la proyección de un documental, ¿qué me puedes contar sobre estas acciones?

Quiero remarcar que en esta versión mantenemos la traducción original de Carla Matteini, hemos querido hacer un homenaje y un recuerdo a su figura. De hecho, vamos a hacer un encuentro el día 17 en el que estarán Juan Margallo, Petra Martínez, Borja Ortiz de Gondra, Ángela Monleón, posiblemente Miguel del Arco, Eduardo Vasco, gente que ha trabajado con sus textos y sobre todo con la idea de que Carla Matteini es la voz en castellano de Dario Fo, además de ser la traductora de Caryl Churchill, Berkoff, de Sarah Kane... O sea, muchos de los textos que nos han llegado ha sido a través de ella. Hace ya más de 10 años que falleció y se la recuerda poco, y a nosotros nos parecía importante reivindicarla. Y

luego, su hijo Miguel Zavala hizo un documental que se llama *Soy una asamblea, soy una revolución* que también podrá verse esos días.

Y también habrá una exposición conmemorativa de vuestro 40 aniversario.

Sí, hablaremos de las cuatro líneas diferentes de la compañía: Los grandes textos del repertorio universal, las pequeñas joyas de la dramaturgia contemporánea, el teatro antropológico y el humor y la improvisación. Y una cosa muy bonita, la exposición servirá para que se vea la cantidad de gente que ha pasado por la compañía: Desde Juan Margallo y Petra Martínez, pasando por Vicente Cuesta, Paca Ojea, Ana Morgade, Fernando Gil o Hovik Keuchkerian, hasta artistas de África como Gorsy Edu y Claudia Coello o de Latinoamérica como Rita Siriaka y Yayo Cáceres. La compañía y la vida son los encuentros que hemos tenido, que nos hacen y nos deshacen. Mirar estos 40 años nos hace muy felices por la cantidad de gente con la que hemos trabajado, que han compartido camino, y otros que siguen como Carles Castillo o Carles Montoliu. Para mí eso tiene que ver con una forma de entender esta profesión.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

TEATROS del CANAL 2023/2024

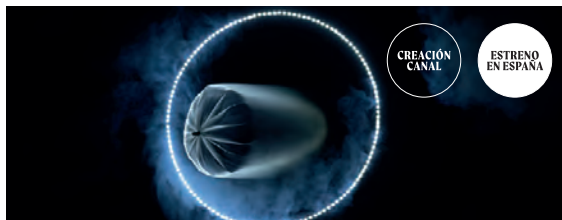
CREACIÓN
CANAL

ESTRENO
ABSOLUTO

©ESTUDIO CREATIVO [LA DALIA NEGRA]

LA_COMPANÍA EXLÍMITE Ficciones

Teatro / Del 7 al 19 de mayo

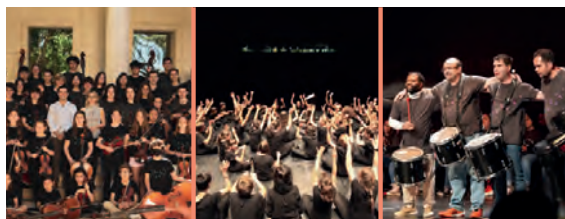
CREACIÓN
CANAL

ESTRENO
EN ESPAÑA

©PINELOPI GERASIMOU PARA ONASSIS STEGI

EURIPIDES LASKARIDIS Lapis Lazuli

Danza-teatro-performance / 10 y 11 de mayo

CICLO del ÁREA SOCIOEDUCATIVA de la FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Música / programación familiar / 12 de mayo, 8 y 15 de junio

CREACIÓN
CANAL

ESTRENO
EN ESPAÑA

ONDINA MALDONADO No Gender

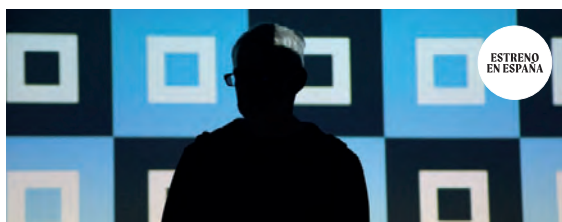
Danza-teatro / Del 28 de mayo al 2 de junio

©ANA PALMA

COMPANÍA MERCEDES DE CÓRDOBA Sí, quiero

Danza flamenco / 29 de mayo

ESTRENO
EN ESPAÑA

FRANK BRETSCHNEIDER Pochen

Música electrónica y visuales / 30 de mayo

MALENA ALTERIO Y DAVID LORENTE

“¿Hasta qué punto somos felices conformándonos?”

Los amigos de ellos dos, texto de Matías Del Federico y Daniel Veronese, reflexiona a través de la comedia sobre la autovalidación y el rol que ocupamos en la vida de nuestros amigos. Dos parejas quedan a cenar, pero una de ellas no llega, ¿qué sucede durante esa espera? Llamámonos como nos llamamos, ¿cómo no íbamos a poner nuestra atención sobre un espectáculo que gira en torno a la espera?

Por José Antonio Alba

Todos tenemos un amigo con el que quedas y siempre llega tarde, -y si no lo tienes es porque ese amigo eres tú-. Cuando esa espera se prolonga y se convierte en algo habitual, todo comienza a girar en torno a la reflexión sobre ese acto de dominación pasiva al que nos somete esa persona, casi se convierte en dueño de nuestro tiempo, de nuestro destino... ¿Por qué lo permitimos?, ¿qué nos lleva a claudicar con ello?, ¿acaso somos menos?, ¿quizá es un acto de sometimiento que ahonda en algún complejo de inferioridad que nos lleva a necesitar de esa persona para validarnos a nosotros mismos? Quizá parezca excesiva tanta cuestión ante un simple amigo impuntual, pero los seres humanos tendemos al drama y en el momento que nos desestabilizan, todas nuestras dudas internas y complejos afloran sin demasiado esfuerzo. Y por ahí se cuele *Los amigos de ellos dos*, esta comedia creada por Matías Del Federico y Daniel Veronese, quien además la dirige, y que protagonizan Malena Alterio y David Lorente.

VOLVER SIEMPRE AL TEATRO

“Esto arranca porque Mónica Regueiro, nuestra productora, me mandó este texto tan loco, delirante y, a la vez, inquietante. Un texto muy divertido, pero que también guarda secretos que me hacían que estuviera atrapada en su lectura, me interesó mucho”, explica Malena

Alterio sobre el origen de este espectáculo que ahora llega a Naves del Español dentro de una gira nacional que arrancó a comienzos de año en Avilés. “Pero, sobre todo, me interesó porque venía de Daniel Veronese y Matías Del Federico”, creadores con los que Malena ya había trabajado; con Veronese en *Los hijos se han dormido*, adaptación de *La Gaviota* de Chéjov, “me quedé con ganas de más”, y con Del Federico, aunque de una manera indirecta, a través de la versión cinematográfica de *Bajo terapia*. “Yo, sin embargo, soy nuevo con Veronese -dice David-. Eché a un lado todos los proyectos que tenía sobre la mesa porque no todos los días te llama Malena Alterio para hacer una función de teatro con ella dirigidos por Daniel Veronese”.

Tanto Alterio como Lorente están disfrutando de una fantástica y prolífica etapa profesional en la que el reconocimiento está llegando en forma de premios. Ni la Unión de Actores, ni los Feroz, ni los Goya se resisten a su labor actoral gracias a trabajos audiovisuales como *Que nadie duerma*, película protagonizada por Malena, o la serie *No me gusta conducir*, en la que David participa; logros que, lejos de alejarlos de los escenarios, impulsan sus ganas de experimentar, como apunta David Lorente, “el desafío constante del aquí y ahora”, sensación a la que Malena suma la libertad y “la forma en que se va cocinando todo. Cómo nos vamos

Malena Alterio y David Lorente junto al dramaturgo y director Daniel Veronese (en el centro).

encontrando, cómo se va descubriendo, cómo se investiga, cómo interpretar lo que quiere decir el director y cómo eso se va transformando a lo largo de las funciones”.

¿NOS SENTIMOS SUFICIENTES?

La historia de *Los amigos de ellos dos* parte de una sencilla premisa: Dos matrimonios llevan doce años quedando todos los jueves a cenar, pero esta noche, por las circunstancias que sea, una de esas parejas parece no llegar. Durante la espera, descubrimos que esta es una situación recurrente, y parece que hoy la gota ha colmado el vaso. ¿Por qué hacen esto?, ¿qué rol ocupan en la vida de sus amigos?, ¿cómo afecta la situación a esta pareja? La función nos sitúa en una realidad distorsionada, un restaurante en medio de la nada, una pareja ante la incertidumbre y una espera que los lleva a plantearse el sentido de la amistad, e incluso el de su propia pareja, desde un ambiente cargado de cierto misterio. “Va más allá de una pelea de pareja -dice Malena-, habla sobre la manera que tenemos de mirarnos y de mirar al otro, de sentir que lo

que tenemos no es suficiente. Pienso que la función tiene varias capas donde, si te quedas en una primera, estará bien y la disfrutarás, y si vas un poquito más allá, te resultará interesante esa reflexión sobre las comparaciones, lo que tienen los otros y lo que no tenemos nosotros. Hasta qué punto está en nuestra esencia asumir que somos lo que somos y que no vamos a cambiar y si somos felices conformándonos”. Una anécdota sobre la aceptación social que “aunque no lo decimos por pudor -apunta Malena- es verdad que la comparación con el otro está ahí todo el rato y acaba adquiriendo tintes tan dramáticos que acabamos por reírnos”. Y es que, como Lorente nos recuerda, el propio Beckett ya lo decía: “cuando asumamos la tragedia, empezaremos a reírnos de ella”. Desde ahí, desde la comedia que aflora de una situación incómoda, es desde donde Veronese y Del Federico han planteado la historia. “Me parece muy interesante y acertado contarlo desde el humor del patetismo y la neurosis de estos personajes, no desde la metafilosofía y el psicologismo. Es ahí donde engancha con

el espectador, porque está compartiendo contigo su problema, no te está enseñando a cómo tienes que vivir”, señala David. “Y creo que eso también es lo que causa gracia, que nos estemos tomando tan a pecho cosas que aparentemente no son tan trascendentales”, aunque como nos adelanta Malena, “luego si se va transformando en algo más importante, de repente, todo lo que parecía ser de una determinada manera cambia”.

UN DESAFÍO TEATRAL

Este texto, que ya contó con una primera producción estrenada en Argentina en el 2021, llega ahora a Madrid con una puesta en escena completamente nueva. “Que Veronese no viniera con el montaje de allí a implantarlo aquí, habla muy bien de él -opina David-. Podría haber trasladado aquel montaje aquí y punto pelota, sin embargo, quiso investigar su propio texto en boca de otras dos personas”, así que el público se encontrará con una versión ‘a la española’ que, según ambos intérpretes, ha supuesto un reto interpretativo. “Él te va marcando el camino y el ritmo sin darte una respuesta concreta -dice Malena-. Nunca se lo he preguntado, pero debe ser un músico frustrado o algo así porque en sus funciones, si te das cuenta, hay algo del ritmo, de la velocidad, de las pausas, de los silencios, que tiene muy presente y que hace que sus proyectos tengan una energía que los hacen muy interesantes, aunque sólo sea por escuchar esos movimientos que va construyendo”.

“Ha sido uno de los procesos de ensayo más gustosos, apasionantes y amables que he tenido porque, y lo digo feliz, también ha sido uno de los más difíciles”, confiesa David sobre el buen trato y el alto nivel de exigencia de Veronese, quien, tal y como contaba divertido el actor, le obligaba a dejar de ser ‘teatroso’, término acuñado por Veronese

cuando un actor tiende a tirar de sus recursos habituales para llegar a un resultado. “Es un tipo que sabe mucho de teatro, es muy sabio. Es maravilloso que te cuestione y te ponga a buscar desde otro sitio. Me ha flipado tener a Veronese pidiéndome más y más, pero sin gritar en ningún momento”, un comentario que hace que Malena no pueda evitar soltar un “es terrible, qué mal acostumbrados estamos”, ante un comportamiento amable durante un proceso de ensayos. La propia actriz nos contaba que “es significativo que los grupos de trabajo que ha generado Daniel en España sigamos después de tantos años en contacto. Él es muy partidario del trabajo en equipo, de trabajar con el compañero, de modificarlo, pero desde un lado amoroso y respetuoso, a la vez que exigente”. Qué sencillo y qué importante.

Música
Tomás Bretón
Libreto
Ricardo de la Vega

La verbena de la paloma

Con el prólogo cómico-lírico *Adiós, Apolo*

del
8 al 25 de mayo
de 2024

Nueva producción
del Teatro de la Zarzuela

Música
Amadeo Vives
Libreto
Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

Doña Francisquita

del
19 al 30 de junio
de 2024

Producción del Teatro de la Zarzuela (2019)

FESTIVALES

25ª EDICIÓN DEL TAC

FESTIVAL INT. DE TEATRO Y ARTES DE CALLE DE VALLADOLID

Valladolid. Varios espacios. Del 22 al 26 de mayo. tacva.org

25 años lleva iluminando las calles el TAC, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Durante este período se ha convertido en un referente cultural donde la acción, la observación, la diversión, la conmoción, la emoción y la reflexión operan para resignificar el espacio urbano, y dotar de un dinamismo extraordinario a toda la ciudad del Pisuerga. En el TAC, se condensa, en un breve espacio temporal, un gran número de propuestas artísticas con una logística relativamente compleja, lo que establece una estrecha relación entre los distintos agentes de la comunidad artística, creadores, intérpretes, públicos y espacio urbano en favor de algo que no se observa en condiciones normales y que permite cuestionar percepciones personales y colectivas.

En las últimas ediciones, el festival ha centrado su atención, sus esfuerzos y sus recursos, en las Artes Vivas de Calle, en su sentido más amplio, multidisciplinar e integrador, para volver a intervenir y ocupar el espacio urbano, transformando en escenografías la configuración arquitectónica y paisajística de la ciudad configurando escenarios a habitar por artistas, creaciones y públicos. Conviene resaltar que todos sus espectáculos son gratuitos y que solo en algunas de las propuestas, con el fin de controlar ciertos aforos, es necesario conseguir una entrada para el acceso desde su página web.

UN INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

Un total de 215 representaciones, a cargo de 44 compañías (16 internacionales), con 45 espectáculos, en 38 escenarios urbanos repartidos por toda la ciudad conforman el

programa de este año. Propuestas variadas en disciplinas, formatos y audiencias con un criterio abierto e integrador, donde confluyen el riesgo, la alta calidad, la espectacularidad, la diversión, la crítica social, el género, la inclusión, la estética, la poética y la revisión de ideas y discursos artísticos, ofreciendo una panorámica representativa de la creación contemporánea en el ámbito de las artes vivas de calle a nivel nacional e internacional.

Una programación que invita al intercambio de conocimientos y experiencias entre diferentes disciplinas artísticas y profesionales.

ESTRENOS Y PRESENCIA INTERNACIONAL

La propuesta internacional llega de la mano de 16 compañías de 8 países diferentes: Lituania, Francia, Bélgica, Noruega, Portugal, Irlanda, Reino Unido y Alemania. A ellos que se suman artistas y compañías de ocho comunidades autónomas. De ellos, cinco espectáculos cuentan con la presencia de artistas de Castilla y León. Además, podremos asistir al estreno de los últimos trabajos de la compañía catalana Alba Sarraute & Les Ofèlies, con *La innombrable* (1) y los vallisoletanos Alberto Velasco, con *Mover Montañas* (2); David Díez Méndez - Kolektiv Lapso Cirk, con *QOROQ* y el grupo vocal Tag Time con *La increíble barbería ambulante*.

También podremos ver por primera vez en España 6 propuestas de las compañías Le Cirque Graphique (*Tendrure*), Cía. Super super (*Plouf et replouf*), Cía. Stoptoi (*Pocket Loop*), Membre acrobatic theatre (*Lifted*), Teatro Do mar (*Numb*) y Seyko Dance Company (*Drifted*); y se presentarán 4 site specific de Cía. Llum de Fiudeu (*Sfumato*), David Montero/La Suite (*Turismo*)

FOTO: Sílvia Poch

Interior Vol#8), Elías Aguirre (*Seismic Orchestra*. Foto 3) y Pau Arán (*Seeking the truth*). Y esto es solo una muestra, ya que otros muchxs artistas reconocidxs y emergentes traerán sus trabajos al festival.

HOMENAJE A CLAIRE DUCREUX

La 25ª edición rendirá homenaje a la clown-bailarina Claire Ducreux. Claire fue la primera artista que, junto a su compañero Leandre, recibió el Comediante de bronce, símbolo de este Festival, como premio de la primera edición del TAC por su espectáculo *Fragile*. La trayectoria profesional de Claire se ha desarrollado de forma paralela a la evolución de la cita, y sus cruces han sido constantes a lo largo de estos años. La relación con Valladolid se estrecha aún más, cuando la genialidad de la artista da el

salto a la gran pantalla con la película *Poèmes*. Rodada, en parte, en varios escenarios de Valladolid, porque es en el TAC donde ella conoce la obra del escultor local Eduardo Cuadrado, que inspira el argumento de la película, al igual que algunos de sus espectáculos de calle. Con este homenaje, el TAC quiere reconocer a Claire su dedicación vocacional por situar su arte en el espacio público desde la humildad danzada que bebe, a la vez, del mundo del circo, del teatro ambulante y callejero, y de la poesía. La autenticidad de los sentimientos bailados constituye el gran valor de esta bailarina de corazón y clown de espíritu que domina múltiples lenguajes para transmitir emociones que solo tienen sentido si son compartidas. De ella, podremos ver su espectáculo *Fleurir les abîmes* (4).

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

NAVES ESPAÑOL
En Matadero

VIII Torneo de Dramaturgia

Con Fran Godon, Itziar Pascual,
Blanca Doménech, Esteve Soler,
Javier de Dios, Mariano Rochman,
Eva Mir, Marc Rosich

..

5 abril ~ 24 mayo
Sala Margarita Xirgu

Ciclo Plataforma

Los chicos de Baker-Miller 8 ~ 12 may

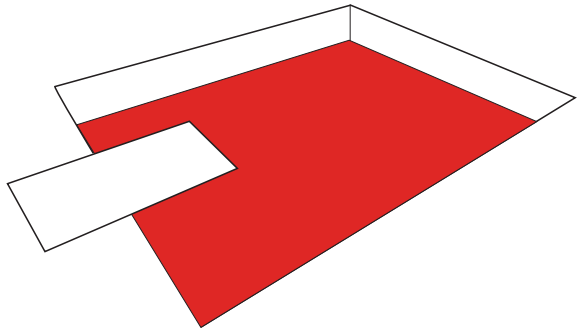
Rei Édipo 15 ~ 19 may

Te estábamos esperando 22 ~ 26 may

El ardor 29 may ~ 2 jun

..

Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

Dream

Idea, creación y dirección

Natalia Menéndez

Creación y coreografía **Israel Galván**

17 ~ 26 mayo

..

Teatro Español
Sala Principal

Avance programación mayo

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones

Coreografía **Jan Martens**

10 ~ 12 mayo

..
Naves del Español

Sala Fernando Arrabal

Los amigos de ellos dos

De **Matías del Federico**

y **Daniel Veronese**

Dirección **Daniel Veronese**

11 mayo ~ 16 junio

..
Naves del Español

Sala Max Aub

Poeta en Nueva York

A partir de la obra de Federico García Lorca

Dirección **Carlos Marquerie**

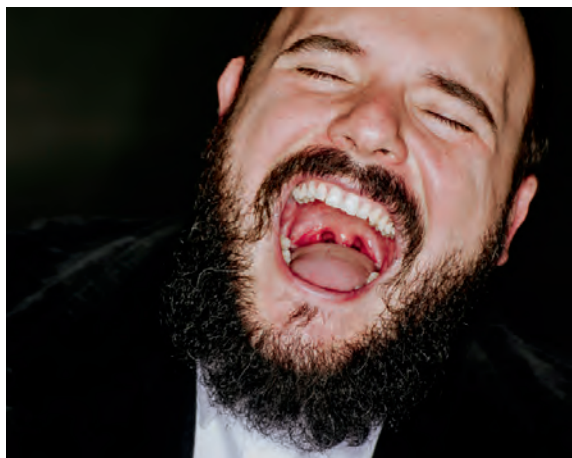
Dramaturgia **Pedro G. Romero**

Composición musical **Niño de Elche**

23 mayo ~ 2 junio

..
Naves del Español

Sala Fernando Arrabal

DAN JEMMETT

“Estoy intentando juntar dos obras de arte”

Escribe y dirige *Los gatos mueren como las personas*, donde los universos y reflexiones de la obra *Quartet* de Heiner Müller y la película *Warnung vor einer heiligen Nutte* de Rainer Werner Fassbinder se funden y retroalimentan. Valérie Crouzet, Clemente García, Violeta Linde, David Luque, Luis Moreno, Julia Piera y Nico Romero forman el elenco de una obra que podrá verse en el Teatro Valle-Inclán.

Por David Hinarejos. Traducción: Nekane Rivas.

Nos estamos acostumbrando a disfrutar de tu trabajo en España, ¿cómo nos ves como profesionales y espectadores?

Siempre me ha gustado trabajar con intérpretes españoles. Traen a la sala de ensayos una gran alegría y entusiasmo por el trabajo que me parece única. De la misma manera, creo que el público de aquí muestra una gran generosidad y complacencia de espíritu mientras presencian el trabajo de los intérpretes en el escenario.

¿Recuerdas en qué momento descubres a Müller y a Fassbinder, dos de los artistas que sirven de referencia en la obra?

Conocí a Müller en Londres en 1990. Estaba actuando en una producción de su material de *Medea* en un pequeño teatro del Soho. Pasamos una tarde memorable en un pub y recuerdo su calidez, curiosidad y humor. Algo de aquel encuentro siempre me ha acompañado y, durante 30 años, he llevado dentro el deseo de, algún día, volver a trabajar con uno de sus textos. Las películas de Fassbinder las descubrí más tarde. Aun así, inmediatamente reconocí en ellas algo fundamentalmente ligado a mi propia práctica teatral. Desde mi perspectiva, es imposible ver sus películas y no pensar en el teatro.

¿Cómo ha ido evolucionando tu idea sobre ellos al ahondar en sus trayectorias?

Al empezar a trabajar en la sala de ensayos con los actores, creo que lo que más me ha llamado la atención es el lugar tan particular que ambos artistas comparten en la vanguardia alemana de posguerra. Sus películas y sus obras de teatro solo pueden concebirse a partir de la devastación moral y física de la Alemania de 1945. Del mismo modo, la innovación formal que aportaron al cine y a la dramaturgia nace de una experiencia específicamente alemana. La diferencia estriba en que Fassbinder creció en la parte del país controlada por los occidentales y Müller en la parte oriental controlada por los soviéticos. Quizás esto explique, en cierto modo, el hecho de que las películas del primero se sientan específicas de un momento histórico, mientras que las obras del segundo se sienten más relacionadas con la historia.

Has realizado muchas adaptaciones de obras, pero verte firmar un texto original no es tan habitual. ¿Es tu interés por ellos lo que te ha motivado a hacerlo?

Sí. Estoy intentando juntar dos obras de arte, intentando encontrar una resonancia artística en tal encuentro. Es una estrategia dramática más que un acto de escritura. El proceso de escritura se ha basado en el trabajo con los actores, sobre todo improvisando y jugando con diálogos y situaciones de la película y reestructurando el texto de *Quartet*.

El director Dan Jemmett dando indicaciones durante uno de los ensayos de la obra.

La obra es un homenaje a ambos, en concreto a la obra *Quartet* de Müller y a la película *Warnung vor einer heiligen Nutte (Atención a esa prostituta tan querida)* de Fassbinder. ¿Cómo se mezclan, en forma y fondo, sus dos universos en tu propuesta?

He tratado de imaginar una síntesis de la película y la obra, en la cual un ensayo o representación de *Quartet* ocurra dentro del imaginario visual y textual de Fassbinder. El mundo de la película también es el búnker de la obra de Müller, y he incorporado al propio autor a este espacio que comparten, escribiendo su *Quartet*. Parto de la premisa imposible de que la inspiración de Müller para su obra de 1981 procede de la película de Fassbinder rodada en 1970. De esta manera, Müller se convierte en una especie de viajero en el tiempo. Por supuesto, Fassbinder también está ahí, ya encarnado en el rol de Jeff, el director de su propia película.

¿Qué buscabas introduciendo a Müller como personaje?

Tenerle en escena me permite abordar el texto de *Quartet* de una manera diferente. De un modo extraño considero, tanto a Fassbinder

como a él, escritores teatrales, es decir, artistas que se dedicaban a imaginar mundos teatrales. Por supuesto, ambos eran también cineastas y autores dramáticos, pero de algún modo su genialidad residía en la libertad de su imaginación del espacio teatral. La cámara de Fassbinder siempre está encuadrando el espacio teatral, y los textos de Müller siempre están provocando un encuentro con él. Imaginarles en el escenario con nosotros es una forma de continuar un diálogo artístico. Se trata del tiempo y se trata de la historia...

¿Planteas con esta función una visión pesimista del ser humano y cómo se relaciona?

En *Quartet*, Müller dice: "Quien crea quiere destruir". En la película de Fassbinder, Jeff, el director, dice algo así como: "No puedo hacer películas a menos que pueda romper cosas". La violencia innata en el ser humano está indisolublemente unida a la belleza de la creación. Esta dialéctica es también histórica. Yo mismo siempre he tratado de celebrar lo humano en mi trabajo en el teatro, y siempre me he sentido muy alejado de la experiencia de la guerra que compartieron tanto mi padre

como mi abuelo. Las fuerzas que hoy se oponen con tanto odio en el escenario mundial me recuerdan que la herida de mis antepasados es también la mía. Como dice Próspero: “Esta cosa de tinieblas la reconozco mía”.

Has comentado que esta historia reflexiona sobre el aburrimiento y el deseo.

El aburrimiento y el deseo son dos de los temas centrales de la filosofía de Schopenhauer. ¡Otro alemán radical! Se trata de otra dialéctica, en la que el aburrimiento conduce al deseo, y el fin del deseo (o la consecución de lo deseado) conduce directamente de nuevo al aburrimiento. En la película y en la obra que nos sirven de referencia, esto conduce, por supuesto, a la persecución y destrucción tanto del yo como del otro. También es un análisis del funcionamiento inútil del poder. En la religión india, tal como propugnaba Schopenhauer, la negación y el cese del deseo es la única salida a la dialéctica del sufrimiento.

Violencia, manipulación, control, corrupción, delincuencia sexual... son otros temas que abordan habitualmente Müller y Fassbinder.

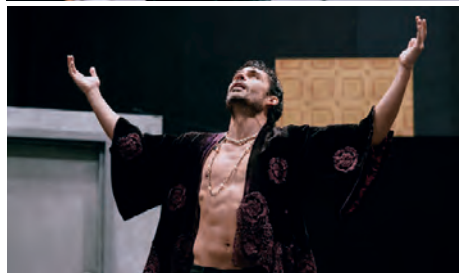
¿Van a estar presentes en este proyecto?

Sí, y también introducir la reflexión que se hacía en *Quartet* sobre el problema del terrorismo, usando materiales que en primera instancia no tienen nada que ver con ello.

Dijo Müller que “el teatro sólo es interesante cuando uno hace lo que no sabe. Sólo así surge algo nuevo”. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?

Creo que tiene razón. Una vez uno ha encontrado algo en el teatro que parece funcionar frente de un público, siempre es tentador reproducirlo una y otra vez. Hay que resistirse a este impulso y aceptar el peligro de lo desconocido. El teatro me parece el lienzo perfecto para tal experimentación, pues uno aprende muy poco sobre cómo hacer teatro haciendo teatro. Para mí, es una paradoja que siento cada vez que empiezo un nuevo proyecto.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

¿QUIERES SER ACTOR?

DIPLOMA INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL

MATRÍCULA ABIERTA CURSO 2024-2025

info@mads.es

(+34) 633 231 445

Plaza de Cascorro 23, Madrid

mads

Madrid Audiovisual & Drama School

INMA NIETO

“¿Qué pasa si regeneramos la tradición desde lo igualitario?”

Lady Anne es el primer texto escrito y dirigido por esta actriz salida de las primeras promociones de alumnos formados por La Abadía. Ahora, junto a Elisabet Gelabert, plantean darle la vuelta a un clásico como *Ricardo III* para explorar los límites que separan la realidad de la ficción a través del mundo del teatro, los ensayos y de las propias palabras de Shakespeare.

Por José Antonio Alba

***Lady Anne* es tu primer proyecto como dramaturga. Utilizas este personaje creado por Shakespeare para *Ricardo III* como título, ¿de qué manera nace la idea de utilizarla como centro de la acción?**

Este proyecto ha partido de una necesidad por recolocarme, reubicarme y jugar desde una manera global en los proyectos. Llevo siendo actriz desde hace 30 años, y ahora ha aparecido ese gusanito que me ha hecho armar esta propuesta. Me apetecía jugar con el tiempo, con el presente, con el pasado. ¿Qué sucede si descolocamos las piezas en *Ricardo III* y colocamos en el centro a Lady Anne? ¿Cómo se juega esa partida a día de hoy, en presente? Eso me ha apasionado, me sentía como cuando era pequeña y estaba montando las piezas del Tente, poniendo una pieza aquí y otra allá. Ha sido un juego maravilloso que ahora todavía sigo haciendo, porque el texto con el que trabajamos es la espina dorsal, pero sigo cambiándolo. Ahora, cuando llegan los ensayos y le digo a Carla (Cabané), mi ayudante de dirección, o a Eli (Elisabet Gelabert): “ya está,

Inma Nieto presentando la obra.

ya no se cambia nada”, ya no me creen, porque siempre encuentro una pieza más para remover un poco y agitar la situación (risas).

Es muy shakesperiano eso de escribir a pie de escenario.

Sí, es verdad. Sirve para ir ajustando y te confieso que, a veces, también desajustando. Y hay que asumirlo y aceptarlo, forma parte del proceso de investigación, que es maravilloso. Pero es verdad que es fantástico testar en el escenario, ponerlo en acción, aunque luego vayas a casa y reubiques y reescribas. El Teatro y el Arte forman parte del presente que esta-

mos viviendo y posiblemente eso tenga que ver también. Es cierto que necesitas momentos de soledad e introspección para escribir, pero me gusta escribir a pie de escenario.

Y siendo tu primera creación, que además diriges e interpretas, ¿cómo vives el hecho de verla sobre el escenario?

Lo vivo con mucha pasión. Lo de estar en escena es algo que me resulta inevitable, hubo un momento en que no iba a ser así, pero me resulta inevitable. Es verdad que Elisabet Gelabert lleva más el peso interpretativo, ella es Lady Anne, lleva el vuelo de la función. Pero yo estoy en escena, soy El Director, y juego la escena con ella. Escribir mi primer texto lo llevo muy bien y con mucha sorpresa. Lo que también es nuevo es lo de dirigir. Ya había dirigido trabajos más de investigación, llevo desde hace años también volcada en la pedagogía, pero eran trabajos con menos ambición de resultado.

Tanto tú como Elisabet Gelabert pertenecéis a las primeras promociones del Centro de Estudios de La Abadía, ahora entrenas este proyecto tan personal en este mismo espacio que ha marcado tu carrera. ¿Qué supone para ti este reencuentro?

Para mí regresar a La Abadía es volver a casa. Yo empecé en La Abadía y es donde tengo los

mejores recuerdos de mi profesión. Tengo ahí prendadas muchas cosas, empecé ahí, estuvimos muchos años, fueron muchos montajes y vivimos situaciones de todo tipo, y que, de repente, mi primera creación la pueda hacer aquí, para mí emocionalmente es maravilloso. Estoy muy agradecida porque, cuando les propuse esto, enseguida dijeron que sí. Es muy emocionante todo el apoyo que estamos teniendo. Y luego, pues todo el equipo que se ha ido formando, donde siempre ha habido un sí, eso es muy bonito.

La función muestra una parte de vuestro trabajo como intérpretes al que normalmente el público no tiene acceso como es un ensayo y, además, pone el foco en una escena clave de *Ricardo III*, cuando este trata de seducir a Lady Anne en presencia del cadáver de su esposo. ¿De qué manera está construida la propuesta?

A mí Shakespeare me fascina, y esta es una de las escenas que siempre me ha taladrado la cabeza. Me parecía un imposible de siempre, desde la primera vez que la leí. Pero como dices, Lady Anne no solamente habla de esa escena, arranca con una actriz que llega tarde a su primer día de ensayos, el actor con el que tiene la escena ha perdido un vuelo y se va a retrasar, y tiene que trabajar a solas con el

director. A partir de ahí se van mezclando el universo de un ensayo con el mundo de Shakespeare. Me fue inevitable en mi primera dramaturgia hablar del mundo del ensayo y del mundo del teatro y hacer ese símil de realidad y ficción que me ofrecían esas dos situaciones. Hay una figura que es el director que, en el teatro es casi un padre, forma parte de una jerarquía, es un reflejo, un espejo en el que te miras. Yo lo utilizo para llegar al mundo de Ricardo, al igual que utilizo la figura de la actriz para llegar al universo de Lady Anne. Luego cuando se van juntando todas las piezas, las cosas explotan.

¿Qué nos puedes adelantar en cuanto a la puesta en escena?

La puesta de escena va a ser muy sencilla, voy a utilizar pocos objetos, pero me gustaría darle una calidad bastante poética, manejarlos de una manera poética. El espacio y los objetos van a tener un símbolo transformador, nada realista. Va a haber un vestuario muy actual, pero también un vestuario que nos lleve muy atrás, meter una chaqueta Adidas con un abrigo isabelino... Quiero jugar también con el tiempo. Agustín García Calvo decía que el teatro es el juego del tiempo con el tiempo. Quiero mostrar cómo la belleza puede causar estos efectos de distorsión y jugar con el tiempo también de una manera espacial.

Planteas el espectáculo como una mezcla de tradición y juego, invirtiendo el sentido de la escena original, ¿de qué manera te sirves de ello para establecer un paralelismo entre realidad y ficción, entre teatro y vida?"

La escena está ubicada dentro del marco de un ensayo, aunque luego sí que es verdad que se hace y se hace entera, porque también a mí me apetecía hacerla entera, con la particularidad de que es una escena que tiene una dinámica que me apetecía jugar al revés, pero mantener el

origen, ahí está tanto la tradición como el juego. No se cambia nada del texto, se hace entera, pero con una dinámica absolutamente opuesta. Pero no es solamente la escena, es el universo de los actores, del director que me sirven para hablar también de temas tan establecidos a día de hoy como es la violencia, la venganza, la ficción, la realidad y algo tan frágil como es una actriz, un actor. Esa fragilidad que un actor necesita para trabajar, que necesita desnudarse, necesita ofrecer, pero que en su vida privada le da a veces bastantes problemas. A mí me gusta abrir puertas y creo que eso es lo que he intentado hacer durante todo el tiempo, crear expectativa, hacer preguntas sin dar respuestas.

¿Cuáles son esas preguntas?

En concreto planteo preguntas literales que hace ella cuando está a punto de ejercer la violencia, como ¿Le perdono o me lo cargo? Luego, lanzo otras preguntas que pueden estar más soterradas, como qué pasa si regeneramos la tradición desde otro lado, de un lado más igualitario. Pero también se plantea si lo haríamos mejor. A lo mejor no, a lo mejor tampoco. Hay un montón de preguntas sin respuesta que me planteo.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

Festival
internacional
de **teatro**
y **artes de calle**

22/26 mayo 2024

Ana Ivan + Chucho Nieto

tacva.org

ORGANIZA

Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

PATROCINA

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE ARTES DE CALLE

@TACVLL

FERNANDO DELGADO-HIERRO

“El Yo es lo más intervenido por la ficción que hay”

La_Compañía exlímite, haciendo honor a su nombre, cruza las fronteras de su espacio para estrenar *Ficciones* en Teatros del Canal, un texto firmado por Fernando Delgado-Hierro que dirige su ‘partner in crime’ Juan Ceacero con el que cuestionar cuáles son los límites de la ficción y cómo se construye. Para ahondar sobre el proceso de creación hablamos con el autor sevillano.

Por Ka Penichet

La obra está concebida, creada y dirigida por Juan Ceacero, ¿quiere esto decir que la idea inicial surgió directamente de él y este texto sería como un encargo para ti?

No, lo que sucedió es que él presentó a Teatros del Canal un dossier con algunos temas y después nos reunimos y hablamos, pero la verdad es que a partir de ahí la escritura y el texto es creación mía. Creo que hay algo que él está tratando de nombrar con respecto al trabajo de compañía que no tiene que ver con el texto en sí, sino con lo escénico, que creo que él siente que no se ve reflejado sólo en la palabra de dirección. Al final, también desarrolla un proceso creativo con los intérpretes a nivel escénico, a nivel no sólo textual, sino también de creación de personajes, gestual, una serie de cosas que no se ven reflejadas muchas veces. No es un proceso tradicional en el que el texto está primero y después se monta. Como el proceso de creación es todo en paralelo, pues yo entiendo que Juan ha querido nombrarlo así, pero no es un encargo.

¿Cuál es el punto de partida de *Ficciones*?

Bueno, había un punto de partida sobre el tema de la relación entre la realidad y la ficción y otro con respecto al relato, cómo los relatos están construyendo y modificando la realidad. Estaban muy presentes ideas como la conspiranoia, de muchas verdades

construidas hoy en día desde el fake o las mentiras que consumimos a través de las redes sociales o cómo la frontera entre la verdad y la mentira es cada vez más difusa. De estos temas de partida, sobre lo que nos sentábamos a hablar, después se va desarrollando otra cosa. Empecé a escribir con libertad, íbamos probando cosas y las llevamos a la sala de ensayos con los actores y allí trabajamos con ellos.

¿Cuáles son esas ficciones de las que habla el texto y cómo se articula la pieza?

Todo sucede en un salón de bodas, inundado por la ficción, donde se desarrolla la acción y es un lugar en el que entra gente y cuenta cosas. Escribí como cinco o seis cuentos de los que, al presentarlos al equipo, seleccionamos tres. Estos cuentos se van narrando, hay personajes dentro y vamos viendo como fragmentos de estos cuentos que se van entrelazando entre sí. Por un lado, está la gente que cuenta estos cuentos, los narradores, los personajes que aparecen a raíz de estos cuentos y, por otro lado, hay personajes que entran en este espacio, que son personajes de la pura ficción, a veces son referentes literarios, como Borges o Mariana Enríquez, pero puede entrar cualquier referente público o incluso algún familiar.

Una de las cuestiones que trabajasteis fue responder a cómo he llegado a ser la persona que soy ahora. ¿Quién era Fernando Delgado-Hierro cuándo empezó en esto de la escritura y en qué persona se ha convertido?

Uno se va reconociendo en lo que va escribiendo y vas viendo partes de ti, cosas que te

gustan más, cosas que te gustan menos... y cuando va pasando el tiempo vas tratando de desprenderte de cosas, de pulirte y de aprender algo, pero también nunca sabe uno si está yendo a mejor o a peor... Es una foto de una época que luego cuando la ves con el tiempo, dices: "fíjate cómo era, ¿qué me estaba pasando por la cabeza en ese momento?, ¿qué estaba leyendo?, ¿qué me estaba atravesando emocionalmente?..."

Los trabajos anteriores de la compañía partían desde la autoficción, pero en esta ocasión es al revés, ¿sientes que estéis saliendo de vuestra zona de confort a la hora de evitar ese material personal?

Me gusta pensar que hasta con la autoficción siempre ha habido algo de mucha ficción. *Los Remedios* partían de una cosa muy biográfica, igual que en *Cluster* estaba la biografía de los actores, pero claro eso luego hay que ficcionarlo y elaborarlo. *Ficciones* se parece más de lo que uno podría pensar, aunque el tono sea distinto, porque el tono a lo mejor es más disparatado. Creo que no hay tanta diferencia como parece, aunque se lea desde un sitio muy distinto. Siempre he

visto la filosofía de ver la autoficción como una especie de caballo de Troya: colar la ficción bajo la apariencia de verdad. No me interesa especialmente la autoficción en sí, más que por todos estos temas de la verdad y la mentira. Creo que vivimos en una sociedad que tiene mucho interés por lo documental, por lo verdadero, por las historias morbosas del reality y de las redes sociales. Me parece interesante trabajar desde el yo porque me parece lo más intervenido por la ficción que hay. Nos estamos construyendo a nosotros mismos todo el rato. Por eso hemos hecho estos trabajos con la autoficción, ya incluso desde antes de *Los Remedios*. Con Juan hice una serie que se llamaba *Diplarama* en la que trabajábamos sobre esta idea con nosotros mismos de la autoficción. Este recorrido para mí ha sido muy liberador, como ir a la pura fantasía y escribir unos cuentos de género.

A la hora de conformar el equipo, me gustaría saber, con todo lo bueno que tiene ser una persona que tiene los pies en la tierra y todo lo bueno que tiene también ser una persona que vive más en el aire, ¿quiénes son más tierra y quiénes más aire?

La verdad es que hay bastante aire en esta compañía, estamos un poco volados. Gente que te diga "esta persona es tierra", no sé qué decirte, porque pienso en Javi Ballesteros, que es un tipo como muy responsable, muy serio trabajando y puedo decir que hay algo de tierra, pero la verdad es que luego es aire puro. No sé qué decir. Creo que somos todos muy de aire. Leticia Etala, Belén de Santiago, Macarena Sanz y Ángela Boix igual... Yo creo que todos aire.

¿No crees que tú eres un poquito de estas dos cosas?

Es bonito eso porque creo que en mi vida soy una persona muy controladora, a lo mejor intentando estar con los pies demasiado en la tierra y a lo mejor el espacio de la creación es un lugar en el que me dejo ir y es un refugio para poder hacer eso.

Es un hecho objetivo que el éxito ha avalado a la compañía en cada uno de los trabajos que habéis presentado anteriormente, ¿esto os da cierta tranquilidad u os pone más tensos a la hora de abordar este nuevo proyecto?

Siempre hay un momento en el que te puede pesar el qué dirán, pero luego ese tipo de pensamientos que son bloqueantes hay que quitárselos de encima y entregarse al aire del estamos hablando y ya está. Es mejor equivocarse por todo lo alto que dejarse amarrar por esa sensación de tratar de hacer algo para los demás de una manera un poco tibia. Hay que lanzarse a la posibilidad de que sea un desastre y gozarlo.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

HASTA 12 MAY

Teatro de
La Abadía

DEL COLOR DE LA LECHE

Texto: Nell Leyshon

Dirección: Fernando Bernués

9 – 19 MAY

LADY ANNE

A PARTIR DE *RICARDO III* DE SHAKESPEARE

Texto y dirección: Inma Nieto

Reparto: Elisabet Gelabert e Inma Nieto

23 – 26 MAY

ASÍ HABLÓ ZARATHUSTRÁ

A PARTIR DEL TEXTO DE NIETZSCHE

Creación: 10&10 – Narvárez, Runde, Sanz

30 MAY – 30 JUN

EL TRAJE

Texto y dirección: Juan Cavestany

Reparto: Javier Gutiérrez y Luis Bermejo

FORMACIÓN

Diploma en Actuación y Creación Audiovisual de MADS

La Madrid Audiovisual Drama School (MADS) es una escuela de referencia para la formación de lxs mejores profesionales de las artes escénicas orientadas al audiovisual en un ambiente seguro para el crecimiento personal y artístico.

En el dinámico escenario del mundo de la actuación, MADS trabaja para ser mucho más que una escuela, estableciendo un compromiso con el futuro laboral de lxs alumnxs y con la industria. Ubicada estratégicamente en el barrio de La Latina en Madrid, MADS ofrece diferentes opciones de formación desde los Másteres de Dirección de Casting y Actores Creadores, pasando por diversos cursos especializados, hasta el Diploma en Actuación y Creación Audiovisual que ahora os presentamos.

METODOLOGÍA INNOVADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

El innovador método de enseñanza de MADS está diseñado para cultivar las habilidades técnicas, artísticas y éticas en sus alumnxs, respetando su diferencia y fomentando su coraje creativo para que cada unx desarrolle su propia voz. Con un enfoque en el aprendizaje activo, la escuela abraza la filosofía de “apren-

der haciendo”, el alumnado no solo adquiere conocimientos a través de la práctica, sino que también adquiere habilidades esenciales como la empatía, la resiliencia, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la creatividad. Con profesionales en activo como Antonio Muñoz de Mesa, Eva Egido, Eva Leyra y Yolanda Serrano, Quique y Yeray Bazo, Carina Pardavila, Miriam Madrid y muchos otros, los alumnos tienen la oportunidad de aprender de los mejores en la industria.

UN VIAJE DE TRES AÑOS HACIA LA EXCELENCIA

El Diploma en Actuación y Creación Audiovisual es un viaje de tres años hacia la excelencia artística y profesional. En el primer año, se establecen las bases del trabajo interpretativo y se exploran las diversas disciplinas artísticas (en combinación con técnicas de guión, dirección y producción),

con asignaturas como Interpretación, Escritura, Canto y repertorio, Movimiento, Preparación al casting y Soft Skills, entre otras. En segundo curso, hay un enfoque hacia la especialización en los principales géneros desde las diferentes disciplinas de formación (comedia, drama, thriller) y se realizan seminarios de introducción para la integración en la vida laboral (marca personal, presencia en RRSS, aspectos legales, relación con el/la representante...). El tercer, y último, año, los estudiantes participan en la producción de un largometraje bajo la tutela de profesionales, cada etapa del programa está diseñada para nutrir el crecimiento personal y artístico de los alumnos mediante diversos proyectos (cortometrajes, ficción sonora, webserie...).

INCLUSIVIDAD Y APOYO FINANCIERO PARA TODOS

En MADS, la diversidad es valorada y celebrada. Además, la escuela procura que el talento no sufra barreras económicas. A través de sus becas, se ofrece apoyo financiero a estudiantes con talento excepcional que puedan enfrentar dificultades económicas,

asegurando así que la excelencia artística no esté limitada por consideraciones financieras.

¿POR QUÉ ELEGIR MADS?

El éxito en el mundo del entretenimiento exige calidad, compromiso y profesionalidad. Con su enfoque en la creación, la inspiración y el conocimiento, respaldado por instalaciones de vanguardia y un equipo de profesionales apasionados, MADS ofrece a sus alumnos no solo una educación de primer nivel, sino también un ambiente seguro y acogedor donde cada individuo puede florecer y desarrollar su propio camino hacia el éxito artístico y profesional.

La Madrid Audiovisual Drama School no solo es una escuela, sino una comunidad creativa comprometida con el crecimiento y la excelencia en la actuación y la creación. En un mundo cada vez más competitivo, MADS es el lugar donde los sueños pueden hacerse realidad y donde los futuros talentos de la industria encuentran su hogar.

MADS. Tel. (+34) 622804336 / info@mads.es.
Pl. de Cascorro, 23. Madrid. **mads.es**

CICLO

IV PLATAFORMA

Madrid. Teatro Español. Del 8 de mayo al 2 de junio. www.teatroespanol.es

Esta iniciativa partió del Teatro Español para mostrar y difundir las propuestas más frescas de directoras/es incipientes que comienzan a abrirse paso en la profesión. Propuestas de pequeño formato escénico que han brillado dentro del circuito off de Madrid y que han llamado la atención por su originalidad y su temática. Este año, dentro de los cuatro títulos seleccionados, se incluye el trabajo de una compañía emergente internacional, Colectivo SillySeason, de Portugal.

LOS CHICOS DE BAKER-MILLER

Adrián Perea y Álvaro Nogales firman esta producción de Mudanzas López que abrirá el ciclo del 8 al 12 mayo. A través de la historia de dos amigos podremos reflexionar sobre diferentes tipos de masculinidades y el empeño de la sociedad por rechazar lo que se sale fuera de lo 'normal'.

REI ÉDIPO

La tragedia de Sófocles sirve a la compañía SillySeason como metáfora para abordar la distorsión de la realidad en la que vivimos. En su *Rei Édipo*, el mito surge como un símbolo del discernimiento imposible, inmerso en retóricas distorsionadas, futurología, demagogia y misticismo, sin capacidad para reconocer la verdad de los hechos.

TE ESTÁBAMOS ESPERANDO

Con dirección, escenografía, texto e interpretación de Jose Andrés López y Antonio L. Pedraza, Metaproducciones Escénicas presentará, del 22 al 26 mayo, una pieza escénica que plantea distintas cuestiones sobre pertenecer a grupos y colectivos como necesidad inherente a las personas. La obra utiliza diversas disciplinas, desde el texto y la danza hasta testimonios verídicos.

EL ARDOR

Para terminar, del 29 mayo a 2 junio, la creación de Alberto Cortés propone un delirio romántico: jugar con la idea de un ardor entendido como deseo eterno. Influenciado por las teorías malditistas y postanarquistas, lo que parece un discurso vampírico, termina siendo un canto de amor a la poesía que hay en habitar la identidad desde el incendio.

Ser una Súper Persona libre

ASÍ HABLÓ ZARATHUSTRA. Teatro de La Abadía. Del 23 al 26 de mayo.

“Creo que estamos en un momento dulce”, dice la bailarina, coreógrafa y productora Mónica Runde, Premio Nacional de Danza 2020, sobre la situación actual de su compañía 10&10 Danza que en estos momentos celebra su 35º aniversario y sobre sus compañeras de viaje: Inés Narváez y Elisa Sanz. “Creo que estamos en un momento dulce porque nos adoramos, nos admiramos y nos respetamos, y nos lo pasamos muy bien creando”.

Tres creadoras que, según explica Runde, trabajan en la búsqueda de sus historias a través de los materiales, los colores y las texturas. “Eso no significa que solamente sean materiales para vestuario, para escenografía, sino también buscamos texturas sonoras, texturas visuales para ir conformando todo un ‘storyboard’. Entonces, no es a partir de la coreografía, sino de la llama o del inicio de lo que después van a ser nuestros actos escénicos.”

MANIPULAR PARA VOLVER A CREAR

Ahora se presentan en el Teatro de La Abadía, gracias al compromiso que este espacio ha adquirido por acercar la danza contemporánea a su público, para poner en escena esta particular versión sobre *Así habló Zarathustra* de Nietzsche que, además de contar con ellas, también tendrá en escena a Alberto Almazán, Carlos A. Alonso y Luisca Cuevas. Una creación en donde la danza, el texto y la performance se fusionan.

“Nos enfrentamos a nuestro reto más textual de todo lo que hemos hecho en los últimos años, aunque *Precipitados* también tenía apor-

tación de grandes dramaturgos”, explica Runde sobre esta producción que surge gracias a la idea de los Hermanos Bazo. “Es su ilusión por llevar Zarathustra a que sea algo escénico, es decir, un libro filosófico-poético para trasladarlo a una obra dramática. Nos lo dan a nosotras, que no hacemos drama, sino que hacemos actos escénicos y ellos saben que vamos a destrozarlo su texto, lo vamos a manipular. Y, para mí, está siendo algo muy bonito”.

LA IDEA DE LLEGAR A SER LIBRE

“Espero que el público lo que se lleve sea una reflexión -dice Runde para acto seguido explicar sobre las opciones que plantea Nietzsche en este libro que ahora llevan a escena-. Nos habla de ser un camello y quedarte ahí de por vida aguantando las cosas o de ser un león y rebelarte, pero no conseguir hacer nada más. O bien, llegar a ser un niño y decir ‘no, esto no me gusta’, pero hay que hacerlo así, hasta que llegas a esa súper persona libre. Creo que esta reflexión tiene mucho que ver con hacia dónde está caminando ahora la sociedad y por eso creo que es un libro muy actual”, concluye la creadora.

Un amor epistolar

TU MANO EN LA MÍA. Corral de Comedias de Alcalá. 10 y 11 de mayo.

FOTO: Jordi Pla

Este mes contamos con la compañía L'Om Imprebís por partida doble, *Descarados* en el Fernán Gómez, que ocupa la portada de este mismo número, y que pertenece a esa línea de trabajo de la compañía dedicada a la comedia; y esta otra propuesta, *Tu mano en la mía*, texto de Carol Rocamora que pertenece a un apartado que han denominado 'Pequeñas Joyas' y que son textos de autores contemporáneos. En esta ocasión ponen en escena la historia de amor entre Antón Chéjov, interpretado por Jose Manuel Casany, y Olga Knipper, a la que da vida Rebeca Valls, a través de las cartas que se escribieron a lo largo de los seis años de relación que mantuvieron antes del fallecimiento del escritor. Una historia de amor, dirigida por Santiago Sánchez, que permite adentrarnos en la intimidad de este genio impulsor de la dramaturgia contemporánea y la actriz que mantuvo vivo el legado del Teatro del Arte.

Un último intento por contarse

OBRA IMPOSIBLE. Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. Del 9 al 11 de mayo.

Después de diez años de andadura, Los Bárbaros, formación creada por Javier Hernando y Miguel Rojo, nos dicen que quizá este sea el último proyecto que intentan poner en pie juntos. Después de *Obra inacabada* y *Obra infinita*, completan la trilogía con el estreno absoluto de *Obra imposible*.

La sociedad contemporánea, el poder y las formas de relacionarnos, trabajando entre la realidad y la ficción, son los diferentes conceptos que, desde la compañía, cuestionan.

Según explican, buscan dentro de sus creaciones formas de contarse a sí mismos. Algo que hacen a través de todo lo que tienen a su alcance, empezando por el teatro, el gesto y los objetos y acabando por las artes plásticas, la literatura y la música. Siempre con el convencimiento que el espectador es un ser cercano a quien se le puede seducir a través de un todo que es la experiencia escénica.

ORAISON. Teatro Circo Price. Del 16 al 18 de mayo.

FOTO: Ryo Ichi

La compañía francesa Rasposo representa un espectáculo circense que profundiza en la importancia de la imaginación en la vida. Para su directora, Marie Molliens, *Oraison* busca “despertar una conciencia para encender nuestras luces intelectuales y poéticas, así como nuestras sensibilidades profundas. La búsqueda de una verdad concreta que se encuentra en lo concreto de los cuerpos. Con la onda nerviosa que provoca el gesto circense, mi acto artístico tiene la ambición de ser experimentado físicamente por el espectador y cuestiona algo místico o sobrenatural, algo que el circo y la muerte ponen juntos en presencia”.

VIVE MOLIÈRE. Teatro Infanta Isabel. Desde el 9 de mayo.

Álvaro Tato (dramaturgia) y Yayo Cáceres (dirección) nos proponen una recopilación de las mejores escenas y fragmentos de obras del dramaturgo galo Molière, como son *Don Juan*, *El enfermo imaginario* o *El burgués gentilhombre*. Kevin de la Rosa, Juan de Vera, Marta Estal, Laura Ferrer y Mario Portillo forman un elenco que interpretará docenas de personajes tan singulares como Sganarelle, Harpagón, Charlotte, Alceste, Elvira, Orgón, Celimena..., además de a los protagonistas de la trama (Molière, la diosa Fama y los criados Dato, Mito y Chisme). Música en directo, canciones, poesía y mucho humor para trasladarnos al universo ‘molieresco’.

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO. Teatro Pavón. Del 15 de mayo al 30 de junio.

Tras su paso por el Teatro Español, vuelve a la cartelera este retrato ácido y divertido sobre la libertad de ser unx mismx y la hipocresía en la sociedad, da igual la época. Esta producción de la obra de Óscar Wilde, dirigida por David Selvas, ha realizado algunos cambios en el elenco para las funciones en el Pavón, el más importante, la incorporación como protagonista de Silvia Marsó. Junto a ella, Pablo Rivero, Júlia Molins, Ferran Vilajosana, Paula Jornet, Albert Triola y Gemma Brió serán los encargados de llevar a buen puerto este texto que rebosa sabiduría dramática y inolvidables réplicas desacomplejadas.

LÍRICA

La vida es una noche de verbena

LA VERBENA DE LA PALOMA. Teatro de la Zarzuela. Del 8 al 25 de mayo.

Esta joya del género lírico ha formado parte del repertorio del Teatro de la Zarzuela desde 1898, cuando pisó por primera vez su escenario. La obra de Tomás Bretón, que se había estrenado apenas cuatro años antes en el desaparecido Teatro Apolo, immortalizaba en Madrid esta historia enmarcada en la calurosa noche de fiesta del 15 de agosto en la que propios y extraños celebran la festividad de la Virgen de la Paloma y en la que los más genuinos sentimientos afloran en cada diálogo, en cada canto y en cada uno de los actos de estos personajes castizos que llenan la escena con sus dimes y diretes o sus amores y rencillas.

El compositor salmantino fue, con todas las de la ley, uno de los grandes creadores de finales del XIX (45 zarzuelas, 9 óperas, 19 piezas sinfónicas y 9 de cámara). En este sentido, el musicólogo Víctor Sánchez señala que “la genialidad de *La verbena de la Paloma* nos recuerda una y otra vez la calidad de su creación, su sentido dramático y el atractivo de su música”. Y en este punto aprovecha también para recordar que Bretón luchó toda su vida por la “importancia que debía tener la actividad musical en la cultura española”.

HOMENAJE AL TEATRO APOLO

Nuria Castejón, directora de escena y coreógrafa, ha querido contar con un prólogo cómico-lírico de Álvaro Tato, *Adiós, Apolo*, “como homenaje a los muchos artistas que hicieron del Teatro Apolo la catedral del género chico”, y, cómo no, a sus padres -los inolvidables héroes de la zarzuela Pepa Rosado y Rafael Castejón-, herederos de la tradición del Apolo. “En este prólogo -nos adelanta Álvaro Tato-, la compañía del Apolo ensaya en 1929 la última representación de la *Verbena* durante la noche de clausura del teatro; asistimos así a los entresijos de la troupe, a sus miserias y alegrías, a sus broncas entre veteranos y novatos, a sus artes y oficios... y aprovechamos para entrelazar algunas grandes piezas de diversos com-

Bocetos para la escenografía de Nicolás Boni.

positores y dar cuenta de la amplitud y variedad de un género culto y popular, disfrutón y callejero, que nos deja verdaderas joyas de gracejo y de gracia, entre polkas, chotis y valsos. Todo, claro, a contrarreloj, pues el público no espera y hay que alzar el telón... por última vez. *Adiós, Apolo*, basado en los documentos y testimonios de la época, pero también en los recuerdos y vivencias de Nuria Castejón, depositaria de la memoria de padres y maestros de estirpe zarzuelera, intenta evocar nuestras raíces, celebrar el más puro género chico y recordarnos que la vida es una noche de verbena”.

Para ilustrar el prólogo y el archifamoso sainete, la nueva producción del Teatro de la Zarzuela cuenta como director musical con José Miguel Pérez-Sierra, nuevo titular de la casa; la escenografía de Nicolás Boni; el vestuario de Gabriela Salaverri y la iluminación de Albert Faura.

TEATRO
PAVÓN
DESDE 1925

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO

DIRECCIÓN
DAVID SELVAS

DEL 15 DE MAYO
AL 30 DE JUNIO

DE
OSCAR WILDE

Entradas www.elpavonteatro.es

DANZA

DREAM. Teatro Español. Del 17 al 26 de mayo.

FOTO: Vanesa Rabade

Natalia Menéndez ha ideado y dirigido este espectáculo creado en colaboración con Israel Galván. La propuesta nace de una premisa de instalación, *Dream*, anagrama de Madre, en una apuesta por indagar sobre la relación maternofilial. Las coreografías de Galván hablan de una maternidad que, entendida como un proceso biológico que nos equipara al resto de nuestros compañeros animales, puede teñirse de connotaciones afectivas tan próximas al amor como al odio, despertando así sentimientos que combinan, más allá de cualquier racionalidad, esas y muchas otras pulsiones.

ANY ATTEMPT WILL END IN CRUSHED... Naves del Español. Del 10 al 12 de mayo.

FOTO: Phille Deprez

Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones (Cualquier intento terminará en cuerpos aplastados y huesos destrozados) se refiere a una ominosa declaración del presidente chino Xi Jinping, y trata de un lenguaje violento que incita a la violencia física; desde los trolls de internet a los discursos de Donald Trump. La pieza aborda este tema con un lenguaje diferente: el de la danza. El coreógrafo Jan Martens busca explorar con este nuevo proyecto los momentos en que un individuo o un grupo va contracorriente, se detiene o traspasa los límites.

CUBA VIBRA. Teatro EDP Gran Vía. Del 28 de mayo al 16 de junio.

El nuevo espectáculo de la multigalardonada compañía Litz Alfonso Dance Cuba Espectáculo es una propuesta auténtica, enérgica y colorida que propone un viaje por las danzas y los ritmos cubanos desde la década de 1950 hasta la actualidad. Chachachá, mambo, son, bolero, rumba y conga, en perfecta armonía con el latin jazz, swing, rock&roll y el flamenco, en una fusión única. El sincretismo de las raíces españolas y africanas marca cada cuadro protagonizado por jóvenes bailarines y músicos que impactan con su depurada y virtuosa técnica.

YLLANA

**Del 9 de mayo
al 2 de junio**

PAGAGNINI

FESTIVALES

39 FESTIVAL MADRID EN DANZA

Varios espacios. Comunidad de Madrid. Del 9 al 26 de mayo. www.madrid.org/madridendanza

FOTO: Anne Van Aerschot

Viene siendo escaparate para la danza nacional e internacional desde hace 39 ediciones, lo que lo convierte en cita imprescindible con este arte, no sólo en la Comunidad de Madrid, sino en el resto del país, al tratarse, además, del festival de danza más longevo.

En esta nueva edición que arranca el próximo 9 de mayo y se extiende hasta el 26, una veintena de espectáculos, repartidos en carteleras de la capital y municipios, hilvanan una entrega en la que, si bien no se da la existencia de estrenos absolutos, sí ofrece la oportunidad de comulgar con grandes espectáculos internacionales, algunos ya vistos de compañías madrileñas y otros del resto del país, que pisan por primera vez suelo de la capital.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Desde fuera, la representación llega por parte de agrupaciones europeas como el Ballet National de Marseille / (La)Horde, encargado

de inaugurar la muestra con el espectáculo *Age of Content* (9 y 10 de mayo), una producción para 17 bailarines que aborda la sobreestimulación y cuestiones existenciales en un mundo gobernado por las redes sociales. También se verá *UniVerse: A Dark Crystal Odyssey* (15 y 16 de mayo), un espectáculo del célebre Wayne McGregor, coreógrafo inglés que despunta desde hace décadas con sofisticados trabajos como el que se verá en los Teatros del Canal, coproducción entre el Studio Wayne McGregor y The Royal Ballet, en asociación con The Jim Henson Company. Pero, sin duda, se presenta como uno de los más esperados *EXIT ABOVE after the tempest* (19 de mayo. Foto de arriba), de la compañía belga Rosas, con la creadora Anne Teresa de Keersmaecker al frente. Toda una leyenda de la danza contemporánea que ya ha escrito buena parte de su historia internacional. La pieza, que reflexiona sobre el acto de caminar como fuente de inspiración

FOTO: Roy Van Der Vegt

FOTO: Tristán Pérez-Martín

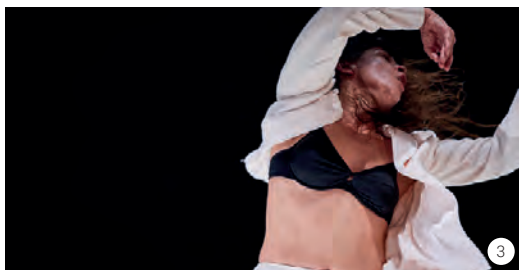

FOTO: Alejandra Amere

y movimiento, se sustenta en la importancia de su banda sonora, como sucede en todos los trabajos de Keersmaeker. En esta ocasión, en las raíces de la música pop y el blues, con la canción *Walking Blues*, de Robert Johnson, como punto de partida. Completa el bloque internacional la Stephanie Lake Company con el trabajo *Manifesto* (24, 25 y 26 de mayo. Foto 1). Un espectáculo vibrante para nueve bailarines y nueve percusionistas con baterías en directo.

DESDE OTRAS COMUNIDADES

Ya en el bloque nacional de compañías de fuera de Madrid que visitan la capital, destacan las propuestas *La Reina del Metal*, de Vanesa Aibar y Enric Monfort (15 de mayo. Ver página 42); *SHINE*, de la compañía vasca LASALA (23 y 24 de mayo. Ver página 44); *Verso libre* (foto 2), una improvisación de la bailaora María Moreno en torno al cuerpo en fiesta, acompañada a la guitarra por Raúl Cantizano, al cante por Miguel Lavi y al compás Roberto Jaén, que se verá el 17 de mayo en tres pases diferentes; *Los Perros*, de Led Silhouette, un día antes, el 16 de mayo; el flamenco contemporáneo de la canaria Paula Quintana con *Las Alegrías* (19 de mayo), y *Mercedes más eu* (foto 3), un trabajo de colaboración de la artista Janet Novás y la compositora Mercedes Peón en el que exploran las relaciones particulares que existen y se

establecen entre su danza y su música. La bailarina y coreógrafa Janet Novás ha sido premio a la mejor actriz revelación en la pasada edición de los premios Goya por la película *O Corno*, de la directora Jaione Camborda.

COMPAÑÍAS MADRILEÑAS

Ofrece la posibilidad esta edición de Madrid en Danza de volver a ver espectáculos ya estrenados de compañías con sede en Madrid como ocurre con *Mariana* (10 de mayo), de Luz Arcas y La Fármaco; *Pharsalia*, del coreógrafo Antonio Ruz (17 de mayo. Foto 4); *VAV*, de la compañía Daniel Abreu, también el 17 de mayo y ya, el 24 de mayo, *Mucha Muchacha*, de la compañía homónima y *Ogmia*, de Eduardo Vallejo. Mención aparte merece *Afanador*, última gran producción del Ballet Nacional de España, con coreografía de Marcos Morau sobre la fotografía del artista Ruven Afanador, estrenado en el Teatro de la Maestranza el pasado 1 y 2 de diciembre (en el Teatro Real de Madrid se vio del 9 al 11 de febrero), que podremos ver los días 23 y 24 de mayo.

El festival completa su oferta con un evento participativo y gratuito para todos los públicos el 11 de mayo en la Puerta del Sol y la XI Muestra Coreográfica Internacional Beta Pública, el 13 y 14 de mayo en el Teatro Pradillo (ver página 23 de Godoff).

CONTEMPLAR EL SONIDO, ESCUCHAR EL MOVIMIENTO

Por fin podrá verse en Madrid *La Reina del Metal*, un espectáculo de música y danza de un flamenco contemporáneo y estética futurista que habla de lugares de paso y la transformación del tránsito. Una experiencia sensorial en la que se persigue cambiar la sensación de espacio a través del movimiento y del sonido del sofisticado dispositivo 4DSOUND. Sus creadores e intérpretes, Vanesa Aibar y Enric Monfort, nos lo descubren.

Por Mercedes L. Caballero

Escuchar a sus dos protagonistas hablar de *La Reina del Metal* es visualizar la fuerza de una comunión artística, de esas de verdad; en este caso, entre la danza y el sonido. Es, por ejemplo, escuchar el movimiento y contemplar la música. Como el propio Enric Monfort (Valencia, 1979, aunque se desarrolló en Castellón) declara a esta revista, “una simbiosis capaz de cambiar la sensación de espacio a través del sonido y la danza”. También “un tránsito que te hace estar entre un lugar y otro”, tal y como afirma Vanesa Aibar (Villanueva del Arzobispo, Jaén, 1983). Ella, bailarina, bailaora y coreógrafa de un flamenco aguerrido y contemporáneo; él, compositor y percusionista con proyectos relacionados con el cine y la danza desde hace años, se conocieron durante la pandemia y empezaron a trabajar a través de Zoom para darse cuenta enseguida de que la cosa fluía y el trabajo, aderezado de mucha conversación, cuestionamientos e intercambios, encajaba de manera bidireccional.

¿Por qué sienten que ha cuadrado tan bien esta comunión artística?

Vanesa Aibar: Tiene que ver con que venimos de lenguajes distintos y no se dio una aspiración demasiado determinada o concreta por parte de cada uno a enmarcar la pieza. Enric fue muy generoso y ese entendimiento y escucha que creo que se siente en la obra estuvo presente en el proyecto desde el principio. Como empezamos el proyecto online, gracias al Programa VENTANA de la Red de Centros

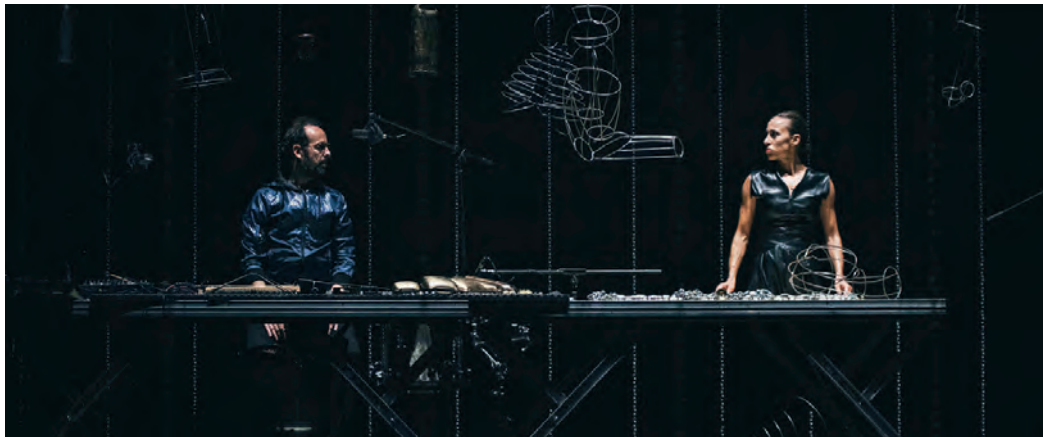
Culturales de la AECID, que me otorgaron, y no había fecha de estreno, porque entre otras cosas, estábamos confinados, se ha dado una libertad de creación muy grande desde los inicios al no haber tenido expectativas de ningún tipo.

Enric Monfort: Ha sido una combinación de mucho trabajo teórico, de hablar y de poner cosas en común, con varias residencias. Vanesa y yo encontramos que teníamos cosas en común sobre lo que se quería contar. Cuando me empezó a hablar de los ritos de paso, no fue algo ajeno para mí, también he trabajado sobre la transformación a través de los rituales. Y David Montero (que se ha encargado de la asesoría dramaturgica) nos ayudó a explorar todo eso. Hemos hablado, hemos explorado mucho material, hemos leído, nos hemos enviado documentos de todo tipo. Personalmente, me interesa poder cambiar la sensación del espacio a través del sonido.

¿Hay lugar para la improvisación durante el espectáculo?

Enric Monfort: Sí. Hay muchas cosas muy cerradas, pero también dejamos lugar y espacio abiertos a la indeterminación. Desde el sonido, siguiendo la estela de John Cage, por ejemplo. Dejamos secciones abiertas al juego y al riesgo, que es algo imprescindible para buscar una magia. Como sentimos una conexión entre los dos muy grande, es importante poder tener esos lugares que nos permiten y nos obligan a estar muy conectados en escena.

FOTO: Alex Rademakers

Vanessa, lleva creando piezas desde 2012, ¿qué diría que ha permanecido en su discurso todos estos años y que también se encuentra en *La Reina del Metal*?

Vanessa Aibar: Un amigo me dijo una vez que en todos mis trabajos está el concepto de la extrañeza. Es verdad que tiendo a ir a lugares así para identificarme. Probablemente, en estos años he ido soltando códigos concretos de los que me he alejado para desarrollar un lenguaje más abierto. Y en eso ha tenido mucho que ver la improvisación, sobre todo, después de trabajar con Juan Carlos Lérica (bailarín y coreógrafo). Desarrollar esta forma me ha permitido trabajar un tipo de metodología propia para encontrar materiales coreográficos. Algo así como distanciarme de lo normativo. A nivel artístico me siento muy libre.

Enric, usted lleva varios años trabajando con propuestas de danza, ¿qué le ha brindado desde lo corporal *La Reina del Metal*?

Enric Monfort: Corroborar una vez más que la técnica está al servicio de la poética. El poder imaginar mundos sonoros y músicas que sirven para contar y para acompañar a Vanessa a que ella pueda realizar su propio viaje. Para mí es muy importante la espacialización del sonido y en este trabajo he podido llevarlo al extremo. En este sentido, es fundamental trabajar con la tecnología de sonido espacial 4DSOUND, un

software que mueve el sonido en los ejes vertical y horizontal y permite que los movimientos de Vanessa, por ejemplo, tengan un eco, en el espacio, con todas las coordenadas posibles. Y ha sido un reto encontrar la manera de que todo esto, mucho más habitual en el cine, funcionara en un escenario. Pero hemos encontrado un set que va genial y permite la combinación entre lo eléctrico, lo acústico y lo procesado.

¿Siente que este espectáculo la ha situado en un lugar diferente dentro de la danza?

¿Siente que se valora su discurso?

Vanessa Aibar: Supongo que depende de en qué marco se te sitúe, te puedes sentir de una manera u otra, pero, en general, he sentido valorado mi trabajo. Es verdad que desde 2022, después del estreno de esta obra, se están moviendo algunos parámetros un poquito y para bien. Pero también es porque ahora me importa menos cómo se me perciba. Nunca he intentado ser una figura dentro del flamenco tradicional. Desde el principio me he ido por la tangente, investigando en creaciones más contemporáneas. Me interesan contextos abiertos y heterodoxos. Recuerdo que cuando empecé me costaba sentirme coreógrafa, solía decir que yo invento cosas, pero con el paso del tiempo, esa faceta ha ido calando en mí.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

LA SOCIEDAD TURBOCAPITALISTA EN CLAVE DE RAVE

LASALA, una de las compañías de danza contemporánea punteras, en Euskadi y el resto del Estado, llega a Madrid para presentar su última producción, *SHINE*. Un montaje de una hora de danza vibrante, física y exigente, que cuestiona la existencia vital en mitad de todo el ruido generado desde las redes sociales con esos discursos de buenismo altamente peligrosos. Una ceremonia en formato de rave donde no hay más dios que un buen DJ.

Por Mercedes L. Caballero

En el programa de mano (de pantalla, habría que decir desde hace unos años) de *SHINE*, sobresale una frase que agrupa la clave de esta pieza, o al menos, el punto de partida, y además da una gran pista de cómo se articula el discurso léxico y social de la Compañía LASALA: “¿Cómo brillar cuando ya no podemos creer en nosotros mismos?”. Por un lado, adelanta esta pregunta uno de los grandes cuestionamientos de la realidad virtual (la que se vive a través de las redes sociales, donde se persigue destacar por encima de todo, brillar, como indica el título del espectáculo con cierta ironía); por otro, plantea esta pregunta la necesidad de un lenguaje inclusivo que deja ver la preocupación de esta formación y su directora, Judith Argomaniz (Donostia, 1983) no sólo con lo coreográfico, con lo corporal para manifestarse ante el mundo, sino también a través de la importancia de la palabra. Tal y como reflexionaba Virginia Woolf, “cómo combinar las viejas palabras con formas nuevas para que sobrevivan y puedan contar la verdad”. “Este espectáculo nació con la palabra ‘libertad’ encima de la mesa”, explica Argomaniz a esta revista. “A partir de ahí trabajamos varios subtemas alrededor de este modelo de autoesclavitud en el que andamos, de sociedad turbocapitalista, del cortoplacismo para todo, de la adoración del cuerpo y la búsqueda de la evasión. Nos preguntamos cómo encontrar la libertad en mitad de todo esto. Y en este sentido hicimos un trabajo muy amplio hacia dentro porque el resultado escénico de la pieza es muy hacia fuera”.

Si se conoce la trayectoria de LASALA, nacida en 2013 y con 15 trabajos a sus espaldas y un buen puñado de reconocimientos y premios desde su primer montaje (*Hooked*, un dúo que acumuló bolos por todo el Estado y galardones), se estará familiarizada con el cuidado argumental, estético y coreográfico que envuelven sus espectáculos. En este sentido, cuenta Argomaniz que con *SHINE* se ha dado un paso más: “Ha habido mucho trabajo, muchísimo, siempre lo hay. Pero en esta ocasión, desde muchas direcciones; en cada una de las disciplinas que forman parte de un espectáculo”.

LA LITURGIA Y EL ÉXTASIS

Dice Argomaniz que esta pieza es muy hacia fuera. Y seguramente se consiga por dos planteamientos fundamentales que hace que la persona que recibe el espectáculo desde su butaca, se sienta especialmente conectada con lo que ocurre en escena. Por un lado, la claridad expositiva con la que *SHINE* aborda las preocupaciones que comenta su coreógrafa y directora, pero a través de una liturgia particular capaz de crear todo un universo propio y concreto por el que transcurren las preguntas sin respuesta. “Hacemos una similitud entre cualquier cosa que solemos poner en los altares, que puede ser un cura o un gurú, con la adoración a un DJ, el guía espiritual de este espectáculo. Y a partir de ahí creamos nuestra propia religión, nuestra propia oración: el dios elegido es un DJ y el ritual que desarrollamos, una rave. Jugamos con elemen-

tos escenográficos como una cabina que puede representar un confesionario o el lugar en el que el DJ se dirige a sus fieles". En este sentido, explica la coreógrafa, es muy importante el doble (o múltiple) significado de todo lo que se plantea, que es mucho. No dejan de pasar cosas continuamente. "Hay gente que repite viendo el espectáculo y cuenta que descubre cosas diferentes. Eso era importante, que quien mira tenga libertad para hacerlo donde quiera y encontrar diferentes significados. El éxtasis a través de lo religioso, pero también del mundo del arte con escenas como la última cena o la piedad".

PERFECCIONISMO EN ESCENA

El otro aspecto que conduce a esa conexión desde el patio de butacas se corresponde con la rigurosa y casi sobrehumana interpretación, dancística sobre todo, que los ocho intérpretes (Jone Amezaga/Inês Costa, Ángela Arrieta, Puy Barral, Seth Buckley, Garazi Etxaburu, Ioar Labat, Daniel Mendez, Leire Otamendi) desarrollan junto a una música donde prima el techno, creación de Fernando Epelde, que también participa en la dramaturgia del espectáculo junto a la propia Argomaniz y Puy Barral. "Se trata de un lenguaje muy físico, muy técnico, casi buscando la perfección. Y se ha trabajado mucho

para que todo resulte muy afinado. Creo que es lo que el espectador se merece. Cuando yo veo un espectáculo de danza me gusta vibrar cuando estoy en la butaca. Y la gente sale de la pieza con ganas de bailar". Destaca también, y dice muchas cosas al respecto, la presencia de Ángela Arrieta, intérprete de 69 años, que extiende hacia fuera de lo normativo en la danza, la propuesta de SHINE. "Empezamos muy arriba, con un lenguaje extremadamente físico y en este sentido se ha trabajado muchísimo. Pero también con la dramaturgia desde la interpretación. Los intérpretes se pegan un viaje increíble en escena. Se embriagan desde la rave para acabar en el declive", declara Argomaniz. Un viaje del todo pertinente para esa búsqueda de posicionamiento existencial que plantea este trabajo en el que se afrontan todos esos mensajes que llegan continuamente desde las redes sociales. "Hay una figura que es la gurú y representa a esa voz interna y machacona que dicta discursos autodestructivos. Desde el más obvio hasta ese buenismo tan imperante de que todo tiene que fluir, que si deseas algo con fuerza lo consigues... Afirmaciones peligrosas e igual de negativas en el fondo".

Reportaje completo: www.revistagodot.com

Revista de Artes Escénicas

GØDOT

¡Nos has pillado!

Disfrutemos del teatro

**Ahora también
somos TikTokers**

Descubre nuestro canal

www.revistagodot.com

 [revistagodotAE](https://www.facebook.com/revistagodotAE)

 [@RevistaGodot](https://twitter.com/RevistaGodot)

 [@revistagodot](https://www.instagram.com/revistagodot)

 [@Revistagodot](https://www.tiktok.com/@Revistagodot)

Revista de Artes Escénicas

G Ø D O F F

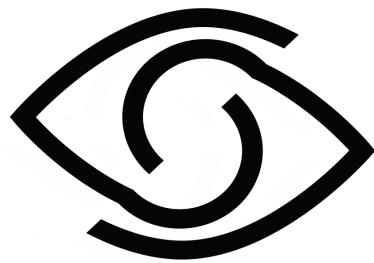
www.revistagodot.com

9 FESTIVAL VISIBLES [ARTE INCLUSIVO]

Del 16 al 26 de mayo regresa este evento organizado por la Sala Tarambana cuyo objetivo principal es hacer que las programaciones regulares de los teatros sean accesibles durante todo el año y que den cabida a obras inclusivas.

Teléfono Rojo Producciones _ Pelayo Muñiz _ Diversas mujeres _ Madrid en Danza

9 FESTIVAL VISIBLES

DISEÑO KIMONA KIMONA ©

ARTE INCLUSIVO

16 - 26 MAYO 2024

SALAS PARTICIPANTES

BULULÚ2120	LA MÀQUINA TEATRO (Valencia)	LA USINA	NAVE 73
SALA LA MERCANTIL (Balaguer - Lleida)	SALA TARAMBANA	TEATRO DEL BARRIO	TEATRO TYL TYL
TEATRO LAGRADA	TEATRO DE LA SENSACIÓN (Ciudad Real)		

<p>ORGANIZA</p>	<p>COLABORA</p> <p>coordinadora madrileña de salas alternativas</p>	<p>coordinadora madrileña de salas alternativas</p>	<p>TEATRO ACCESIBLE</p>	<p>25 AÑOS DE TEATROS ALTERNATIVOS</p>		
	<p>entradas en festivalvisibles.com</p>	<p>PATROCINA</p>	<p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE CULTURA</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA</p>	<p>MADRID</p>

VOZ EN OFF

HACER LAS COSAS BIEN

Por Sergio Díaz

Cuando buena parte de tu trabajo consiste en hacer entrevistas a personas de un mismo ámbito es normal que haya preguntas que se repitan. Alguien dirá que es por falta de imaginación o preparación del entrevistador. Y en mi caso puede que sea así. Pero es cierto que hay muchas preguntas que me gusta repetir para ir recogiendo testimonios sobre nuestra realidad y así ir conformando el retrato de una época. Una pregunta recurrente a compañías jóvenes y a creadoras es sobre si la llegada de la mujer a ocupar cargos de responsabilidad dentro de las Artes Escénicas está haciendo que las cosas cambien, que se esté convirtiendo, poco a poco, en un entorno más seguro para todas, más amable para todxs. No soy un ingenuo que piensa que las mujeres son seres celestiales sin ningún tipo de maldad y que todo lo que tocan lo convierten en mariposas de colores creando un universo 'happyflower' instantáneo. No es eso, pero si ellas ocupan el territorio que les pertenece por talento y porcentaje de población, quizá se pueda dar la vuelta a la situación sobrevenida, que otra forma de hacer las cosas es posible.

Pero no pretendo poner la responsabilidad sobre sus hombros, el de las mujeres digo. La pongo en todos aquellos, sobre todo, y aquellas, que lo hacen mal y que condenan a las personas que están alrededor. Es inadmisibile que haya personas que vayan por ahí jodiéndole la vida a los demás con su comportamiento. Desde el colegio con el bullying, hasta los jefes de mierda que te explotan y alteran tu vida laboral, pasando por las parejas abusadoras que dinamitan uno de los sentimientos más bonitos como es el amor. Estoy harto de encontrarme a personas así. Estoy harto de escuchar testimonios sobrecogedores, enjugar lágrimas y dar abrazos que traten de reconfortar ante el miedo. Estoy harto de patéticos hombrecillos que se mueven por la vida abusando de su poder y de su posición nada más que para satisfacer sus más bajas carencias... que son todas, por mucho talento que atesoren. Ya basta. No os queremos, no os necesitamos y no aportáis nada más que mierda. Y ojalá esa mierda os sepulte para siempre y nos dejéis ser felices y libres. Hay que hacer las cosas bien de una vez por todas, que ya toca.

SUMARIO

04 Festival Visibles. Yanel Barbeito

06 Festival Visibles.

Compañía La Luciérnaga

08 Festival Visibles. Fritsch Company

10 Festival Visibles. Antonio Quiles

12 Teléfono Rojo Producc.

15 Pelayo Muñiz

18 Ha llegado un inspector

20 Diversas mujeres

21 F.A.M.A.

22 Madrid en Danza

Pág. 15

Pág. 21

FESTIVALES

9 FESTIVAL VISIBLES [ARTE INCLUSIVO]

Varios espacios. Madrid. Del 16 al 26 de mayo. www.festivalvisibles.com

Por Sergio Díaz

Del 16 al 26 de mayo regresa una nueva edición de este evento organizado por la Sala Tarambana, un espacio que de verdad pone el foco en la verdadera INCLUSIÓN escénica. Son 9 años de mucho esfuerzo y dedicación para demostrar que las Artes Escénicas inclusivas tienen cabida dentro de las programaciones regulares de los teatros, que no deben estar únicamente sujetas a festivales o eventos creados para la ocasión, sino que deben ser tenidas en cuenta a la hora de conformar temporadas teatrales tanto en espacios públicos como privados.

Un año más, VISIBLES cuenta con el apoyo de Macomad (Coordinadora madrileña de salas de teatro alternativo) y varios espacios adscritos como Teatro del Barrio, Teatro Lagrada,

Bululú 2120, La Usina, Nave 73, Teatro Tyl Tyl, y la propia Tarambana acogerán obras del festival. También habrá programación fuera de Madrid en el Teatro de la Sensación (Ciudad Real), la Sala Mercantil (Balaguer-Lleida) y la Sala La Màquina (Valencia), que es una nueva incorporación de este año. Esta 9 Edición acoge un total de 21 espectáculos inclusivos representados por 14 compañías de Madrid y 9 de otras comunidades autónomas.

En estas páginas hablamos con 4 de las compañías (serán 6 en la web) que participan en esta 9 Edición para que nos cuenten su método de trabajo, para que nos hablen de las propuestas que nos van a ofrecer y que compartan lo que significa formar parte de un festival como este.

YANEL BARBEITO. PROYECTO BARBEITODANZA.

YA SE OCULTÓ LA LUNA (2). Sala Tarambana. 19 de mayo.

¿Cuándo sientes la llamada de la danza?

Creo que no fue una llamada, sino una necesidad corporal neurológica. Por mi patología, secuelas de parálisis cerebral infantil en el momento del parto, recibí un tratamiento médico que se abordó desde distintas técnicas terapéuticas psicocorporales. Todo ello ayudó en la activación de mi movimiento corporal y al desarrollo del lenguaje desde distintas motivaciones a nivel neurológico y psicológico. Al parecer me identifiqué tempranamente con la danza porque me motivaba demasiado.

¿Desde dónde creas tus coreografías?

Parten de lo que me molesta existencialmente. En general son vivencias que me chocan mucho emocionalmente, porque lo mismo

las encuentro absurdas, al concretarse como hechos o acciones simples que van en contra de los principios éticos del hombre frente a sí mismo, de cara a su existencia, o también pueden ir tontamente contra la naturaleza, los animales, el espacio vital, la convivencia natural mínima... Pueden ser determinados momentos que vivo, u observo, o me saturan la mente y me conducen a comunicar mi opinión desde lo creativo danzario. Creo realidades escénicas danzadas desde la debilidad, ausencia y fortalezas anatómicas del sujeto escénico.

¿Cómo nace Proyecto barbeitoDANZA y por qué decidisteis abordar un proyecto así?

Es un laboratorio coreográfico que se transforma y autogenera constantemente a partir

FOTO: Raquel Álvarez

del apoyo estético y talentoso que podamos encontrar en otros artistas, buscando siempre una oportunidad posible para su existencia resiliente frente a condiciones de todo tipo. No somos una propuesta concreta dentro de los canales de las artes escénicas españolas, sino un proyecto que renace frente a cada posibilidad y circunstancia nueva que se lo permita. Queremos existir desde lo social y aportar debidamente nuestros conocimientos a la escena danzaria española, cuando desee aceptarlo, comprenderlos.

Llegáis a Visibles con *Ya se ocultó la luna* (2). ¿Qué nos podéis decir del montaje?

Esta propuesta busca describir la regeneración cruda que asumen el cuerpo y la mente de forma resiliente, irónica y, por qué no, resignadamente, ante todos esos límites que asumimos e ignoramos para poder avanzar mecánicamente entre cada situación que nos impone la vida social.

¿Os parece interesante y necesaria una iniciativa como Visibles?

Un festival así es necesario como iniciativa. Este es un festival que reúne y convoca a artistas respetando sus lenguajes, naturalezas artísticas y orígenes. El nombre de Visibles da e impone una aceptación muy bonita y viva de lo que la escena necesita ahora mismo. Aquello que no permiten, y que hasta a veces, no se permite ser visible, por determinadas luces canónicas, y sin embargo, está visibilizándose en esta oportunidad festiva anual. Ello es permitir y priorizar una mirada muy tierna, una visión, pudiéramos decir a nivel antropológico, de aquello que oportunamente no nos permiten mostrar o encontrar en esos espacios públicos celebradores de lo canónico. Estar en Visibles es contribuir a una curación y autocuración social, y por eso, desde que lo conocí hace unos años, respeto mucho este evento, así como a su equipo y a los que vienen a disfrutarlo.

¿Tenéis facilidades para actuar en cualquier teatro?

Nuestro proyecto no está introducido dentro de los circuitos escénicos oficiales. Nos hemos logrado insertar irregularmente en eventos reconocidos como el Festival IDEM, Festival 10 Sentidos, etc., pero los canales no están diseñados estructuralmente para aceptar propuestas que incluyen la otredad física en escena.

¿El mundo de las Artes Escénicas es inclusivo?

No, aún no es directamente inclusivo, sobre todo, porque son los cánones obsoletos, no evolutivos, los que no les deja tener un carácter de ese tipo conciliador con la inclusividad, la integración y la diversidad. Hay mucho que trabajar frente a esos silencios que se intentan reinventar constantemente para quitar o anular estos muy apreciados valores humanos empáticos. Y a la vez, queda mucho que comprender, por saber. En realidad la escena es tan múltiple como nuestro propio yo. Lo que quiere decir que en esencia es totalmente abierta, inclusiva, integradora y diversa. Pero vivimos lo canónico, y costará trabajo aún entrar a otra realidad más abierta y empática humanamente. Hay muy pocos apoyos para contribuir a cambiar esa realidad y encontrar talentos que puedan demostrar o apoyar esta teorías.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

COMPAÑÍA LA LUCIERNÁGA

LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA. Nave 73. 21 de mayo.

¿Cómo es la dinámica de trabajo de vuestra compañía?

La Luciérnaga es un grupo estable y mixto compuesto por actrices y actores entre los 28 años y la sabia madurez. En estos momentos son doce componentes con distintos niveles formativos y experienciales.

Nos reunimos dos veces por semana, alrededor de nueve meses al año. La rotación de actores suele ser lenta. Todas estas características, junto con el apoyo constante de ONCE, nutren, energizan y permiten la formación y el crecimiento tanto individual como grupal.

Cuando nos preguntan sobre la mirada profesional, decimos que somos un grupo amateur muy profesional.

¿Hay diferencias técnicas a la hora de abordar un trabajo cuando los componentes de una compañía son ciegos o tienen problemas de visión?

Cuando un sentido está mermado o ausente, el cuerpo de manera inconsciente se apoya en el resto de sentidos. Nosotrxs hacemos que este apoyo sea consciente y utilizamos el oído y el tacto mayormente para orientar, advertir la presencia del otro, hacernos cómplices y crear un mapa invisible por donde los actores y actrices se puedan mover con libertad. Utilizamos sonidos, palabras clave, onomatopeyas, respiraciones, alfombras, cuerdas... nos lo inventamos constantemente.

Es importante que el que ve, tome conciencia de su manera de expresarse, requiere ser más concreto verbalmente, es lógico e imprescindible. Si queremos expresarnos con imágenes y que nos entiendan tenemos que describirlas en el espacio. Y es fundamental la confianza con el cuerpo, dejarnos tocar, tocar con respeto, expresarnos con honestidad, acortan el camino del entendimiento.

Cuando el público se adentra en la historia que le estáis contando, más allá de quién sea la persona/intérprete que la cuente, ¿es cuando sentís que habéis logrado el objetivo?

Este aspecto nos llena mucho, es uno de los aspectos de la integración y creo que como a cualquier actor o actriz independientemente de su grado de visión, conseguir que el público se olvide de la persona y acompañe al personaje durante toda la historia es apasionante. Cuando el público sabe que hay personas videntes, ciegas y con deficiencia visual grave sobre el escenario, generalmente los primeros minutos son para intentar detectar quién ve y quién no... después de esos minutos generalmente se dan por vencidos y se meten en la historia disfrutando de ella. Creo que antes de presenciar un espectáculo de estas características, en una parte del público, hay cierto grado de fantasía negativa provocada por el desconocimiento. Pero al final, quien viene a ver el espectáculo lo disfruta, suele ser lo habitual.

Llegáis al Festival Visibles con *Los habitantes de la casa deshabitada*, una obra de Jardiel Poncela.

Sí, eso es. Es un montaje divertido, dinámico, gamberro y lleno de juego. Una excelente partitura cómica nada fácil de tocar, con la que nos estamos divirtiendo mucho.

¿Habéis respetado el texto original o habéis introducido modificaciones?

Hemos respetado el texto del maestro, también hemos añadido alguna pequeña gamberrada en nombre de la comedia que deseamos esté a la altura... Aprovechamos para agradecer a Enrique Gallud Jardiel, el nieto de Jardiel Poncela, su colaboración y generosidad.

¿Os parece interesante una iniciativa como Festival Visibles?

¡Por supuesto! Iniciativas como estas son fundamentales para promover la visibilidad y la inclusión de artistas con discapacidad en el ámbito escénico. Estos festivales no

solo ofrecen una plataforma para que estos artistas exhiban su talento, sino que también ayudan a sensibilizar al público sobre la importancia de la inclusión en las artes. Es una excelente manera de celebrar la diversidad y fomentar la igualdad de oportunidades en la cultura.

¿Creéis que los medios de comunicación sabemos tratar estos temas de integración escénica?

Los medios de comunicación nos tienen en cuenta de manera muy puntual, y cuando lo hacen, acuden a nosotros por ser discapacitados y dejando a un lado el aspecto técnico y actoral que mostramos en nuestras producciones. Consideramos que hacemos un trabajo de calidad como para que tuviese mayor repercusión.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

Teatro Karpas

VIERNES, 20:30 H

MELOCOTÓN EN ALMIDAR
DE ANHURA

Teatro Karpas

CALLE SANTA ISABEL, 19 - CENTRO ANHURA - AVENIDA MARTÍN / 500 4, 1º, 5º
RESERVAS EN WWW.ATRAPALO.COM Y WWW.TEATROKARPAS.COM

FOTO Y CASTELLANA - ANHURA

JAVIER DEL ARCO LUIS BURGAZ BELÉN ORIHUELA JORGE PEÑA MIRANDA NEREA ROJO ALBERTO ROMO

HA LLEGADO UN INSPECTOR
J.B. PRIESTLEY

DOMINGOS, 19:00 H

DIRECCIÓN:
CARCEDO SAMA

C/ SANTA ISABEL, 19
RESERVAS: WWW.TEATROKARPAS.COM | WWW.ATRAPALO.COM

Teatro Karpas

RESERVAS: WWW.TEATROKARPAS.COM | WWW.ATRAPALO.COM
C/ SANTA ISABEL, 19

GABRIELA MARTÍN. FRITSCH COMPANY.
SIN PAR. Sala Tarambana. 19 de mayo

Fritsch Company y la Compañía Psico Ballet sois dos compañías que pertenecen a la Fundación Psico Ballet Maite León, ¿pero qué diferencias hay entre ambas?

La Compañía Psico Ballet es la compañía inicial de la entidad. Surgió en los años 70 y es incluso anterior a la propia fundación. La compañía Psico Ballet es inclusiva e intergeneracional y su objetivo fundamental es la difusión de la danza inclusiva y la sensibilización social a través de espectáculos especialmente dirigidos al público familiar. Son espectáculos que persiguen la estética y la luminosidad en escena con un trasfondo educativo. La compañía Psico Ballet es también la cantera de futuros profesionales en la compañía Fritsch, que surge en 2012 como vía de profesionalización de artistas con discapacidad. Está conformada por intérpretes y creadores/as profesionales con y sin discapacidad. Son espectáculos de teatro-danza contemporánea que giran en circuitos profesionales nacionales e internacionales.

¿Cómo preparáis a lxs artistas para formar parte de Fritsch? ¿Qué tipo de formación ofrecéis?

Lxs artistas de la compañía reciben la misma formación troncal que el resto del alumnado de la Fundación, una formación en Artes Escénicas que comprende formación en danza, principalmente contemporánea, teatro, maquillaje escénico y percusión. Adicionalmente, lxs intérpretes de la compañía Fritsch realizan ensayos y formación con profesionales invitadxs.

Llegáis al Festival Visibles con *Sin Par*. ¿Qué nos puedes decir del montaje?

Este espectáculo es muy especial para la compañía ya que es el resultado de la creación de los propios intérpretes. El espectáculo está conformado por cuatro piezas independientes que marcan las relaciones interpersonales desde distintos ángulos. El nombre alude principalmente a las relaciones entre dos personas, que a su vez no pueden prescindir la una de la otra.

Ya habéis participado más veces en este Festival. ¿Te parece interesante y necesaria una iniciativa como Visibles?

En estos momentos me parece muy necesaria, dado que es una iniciativa que da visibilidad a las compañías inclusivas desde el ámbito privado y además con los recursos de pequeñas salas alternativas, con lo que es una apuesta muy grande y muy valorada. Para las salas que participan en el Festival supone un verdadero compromiso ya que en ocasiones uno de los grandes miedos de los/las programadores/as es que las compañías inclusivas no despertaran el suficiente interés del público. Desde mi experiencia creo que cuando se realiza una buena campaña de difusión, sí existe público interesado en este tipo de propuestas.

A futuro, mi deseo es que no fuese necesario crear un festival específico y las compañías inclusivas y artistas con discapacidad pudiesen estar programados/as en la programación habitual, que, por otra parte, me consta que gran número de las salas que participan en el Festival, ya lo hacen.

¿Tenéis facilidades para actuar en cualquier teatro? ¿Os programan mucho?

Sí observamos una evolución en la contratación de compañías inclusivas, hay ganas por parte de muchxs programadorxs y apuesta por ofrecer al público referentes de todos los sectores de la población, entre los que se incluyen lxs artistas con discapacidad. La reciente Ley de Accesibilidad Universal que contempla también el derecho al acceso a la Cultura, está provocando nuevos avances en este sentido. Todavía nos encontramos a medio camino, pero sí se están produciendo cambios favorables y vemos que los espacios escénicos se acercan a las entidades sociales para asesorarse de cómo abrir sus espacios a nuevas propuestas y nuevos públicos. Creo que entre todos los agentes implicados debemos favorecer la eliminación de barreras, miedos y prejuicios a la hora de contratar a una compañía inclusiva; por supuesto bajo los mismos términos de calidad y profesionalidad que el resto de las compañías.

¿Crees que el mundo de las Artes Escénicas es inclusivo?

Tengo esa esperanza. Creo que es el mundo en el que se puede y debe permitir más apertura. También creo que en ocasiones estamos demasiado preocupadxs en dar explicaciones, en justificarnos y etiquetarnos. Sería más

sencillo simplemente mostrar una propuesta escénica y que fuese valorada como tal y no por el tipo de intérpretes que componen el elenco. Nadie da una explicación cuando hay un intérprete rubio en el escenario y debería ser de la misma forma cuando hay un intérprete con discapacidad. Si es buen intérprete y me transmite, no queda mucho más por decir.

¿Crees que las Artes Escénicas son una buena herramienta de transformación social?, ¿esa debe ser su labor?

Creo que la Cultura y el Arte son las mejores herramientas de comunicación y es patrimonio de toda la humanidad, es aquello que podemos transmitir entre generaciones, no entiende de límites ni de fronteras, es lo que nos representa y nos une. Quizás es una de las mejores herramientas de transformación social porque nos obliga a replantearnos a nosotros mismos desde lo más íntimo a nuestra relación intrapersonal y comunitaria. Es una forma de aprendizaje desde múltiples lenguajes que está en continua evolución y realmente avanza al mismo ritmo que la sociedad, o quizás sea la propia experiencia artística la que provoque esta evolución.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

ANTONIO QUILES. ALTERACIONES DANZA-TEATRO.
SI TE DICEN SALVAJE. Sala La Mercantil. 18 de mayo

Antonio, realizas tus estudios de Danza Contemporánea y te especializas en Danza Inclusiva. ¿Qué te llevó por ese camino?

Al igual que el arte siempre estuvo presente en mi vida, lo social, lo comunitario, la historia, el sentido de la vida... eran también parte importante, como una pulsión humanista, de mis intereses y personalidad. Luego, te das cuenta de que el Arte va unido a una serie de preguntas que deberían hacerse todxs aquellxs que se dedican a las

Artes Escénicas como, ¿cuál es el papel del artista en la sociedad? o ¿por qué haces esto que haces? Entonces, fue muy instintivo que las Artes y el campo social se uniesen, que todo terminase derivando en danza inclusiva o danza comunitaria de una forma muy natural y orgánica.

¿Cómo nace Alteraciones Danza-Teatro?

Nace en el año 2005. En mi camino, desde el principio, todo indicaba que yo iba a ser más un coreógrafo y generador de proyectos que alguien que trabajase como bailarín en una compañía. Así que fue natural que generara un espacio para hacer proyectos propios y que fuesen creaciones donde la inclusión y la diversidad tuviesen cabida con cierta importancia.

¿Cómo preparáis a lxs artistas que llegan a Alteraciones?

La mayor parte de las personas con diversidad que trabajan en la compañía vienen de una formación previa en un proyecto que se llama *Mover la Mente, Pensar el Cuerpo*. Este es un proyecto bajo mi dirección que consiste en implementar la danza contemporánea en Centros Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Paralelamente, algunxs de lxs alumnxs de este proyecto están asistiendo también a clases en

el conservatorio, porque ahí hay una sinergia con Mercedes Pacheco que imparte formación inclusiva como parte de su cátedra de Danza Comunitaria dentro de la institución. Desde ahí, lxs alumnxs que consideramos que ya tienen la capacidad de dar el salto a la escena intentamos que estén en proyectos que impliquen una presentación a público. En cuanto a las personas sin diversidad, siempre hay un interés previo en este tipo de iniciativas o proyectos y muchas son alumnxs del conservatorio que vienen también a través de Mercedes.

¿La compañía tiene un enfoque únicamente formativo o tiene también una mirada profesional?

La compañía tiene una mirada absolutamente profesional en la que intentamos trabajar con las premisas de excelencia artística, que es lo que creo que debe primar en un proyecto, independientemente de si hay diversidad o no.

Llegáis al Festival Visibles con vuestra obra *Si te dicen salvaje*. ¿Qué nos puedes decir del montaje?

Es una pieza de danza contemporánea con toques de Butoh en la que, a través de un grupo de personas en una sociedad distópica y en lucha constante, se habla de la creación

de colectividad, de los cuidados entre nosotrxs y de la naturaleza, como únicas salidas para unas sociedades más vivibles y más humanas.

¿Crees que el mundo de las Artes Escénicas es inclusivo?

Creo que las Artes en general, y especialmente las Artes Escénicas, son inclusivas por naturaleza, son disciplinas de trabajo en equipo donde se potencian las miradas de ser personales, los puntos de vista propios y las maneras de observación e interrelación con la realidad particulares. Se es naturalmente inclusivo cuando se entiende que todo es diverso y que la diversidad es una suma, que potencia lo único de cada unx de nosotrxs. Esa es la teoría. ¿Es inclusivo el medio artístico hoy en día? Pues hay ambientes que sí, y ambientes que no. Hay compañías y centros que sí y otros que no, como en todo. Pero a nivel conceptual lo es y a nivel lógico debería serlo. Otra cosa

es que luego esto ocurra o se aplique, como en tantas otras realidades.

Si cada ser humano es único y diferente, ¿por qué vivimos en una sociedad que no tolera nada bien la diversidad?

Supongo que por muchas razones. Una de ellas es la necesidad de control y eso implica unificar, igualar, simplificar. Desde las políticas de extrema derecha, que vuelven de nuevo a tener bastante voz, se sabe muy bien que eso es justamente lo que necesitan para ganar adeptos: una mirada corta de miras, un miedo hacia lo diferente y una percepción muy centrada en el nosotros frente a ellos, y que por ende, ese nosotros, implica un nosotros muy reducido. Ese rechazo atávico a la diversidad que es al fin y al cabo, la diferencia. Pero soy optimista y creo que la sociedad cada vez va a ser más plural y más diversa.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

Resolandia

J9, V10 y S11 de mayo 21:00 H. 14 €

<Juana Varela>

39º Festival Madrid en Danza

BETA PÚBLICA

L13 y M14 de mayo 19:00 H. 10 €

Boca

J16, V17 y S18 de mayo 21:00 H. 14 €

<Pedro Berdäyes>

Las doradas

V24 y S25 de mayo 21:00 H. 14 €

<Ana Erdozain>

TEJIDO CONECTIVO EN TEATRO PRADILLO

J30, V31 de mayo y S1 de junio. Consultar programación

Espacio financiado por:

Pradillo, 12 | Madrid 28002 | M Concha Espina o Prosperidad

www.teatropradillo.com
www.facebook.com/espaciopradillo
www.twitter.com/teatropradillo
www.instagram.com/teatropradillo

TELÉFONO ROJO PRODUCCIONES

“Tenemos una deuda pendiente con nuestra Memoria Histórica”

Esta compañía estrena ...*Y pusieron esposas a las flores*, un texto de Fernando Arrabal nunca antes representado en España. La pieza, interpretada por Samuel Buitrago, Felipe Lorenzo, Luis del Rosal, Francisco de los Mozos, Aroa García, Vicenta González y Sara Rodas, está codirigida por Daniel Coronado y Nuca López y aborda el caso real de Julián Grimau, la última persona condenada a muerte por su participación en la Guerra Civil.

Por Ka Penichet

¿Quiénes sois Teléfono Rojo Producciones?

Somos una compañía formada por seis amigxs que, tras encontrarnos durante nuestra formación, decidimos generar nuestro propio trabajo para tener libertad creativa a la hora de contar historias que nos conmueven y sensibilizan.

¿Por qué habéis elegido un texto de Fernando Arrabal?

La decisión de montar una obra de Arrabal nace de un proceso de investigación que estábamos realizando sobre este autor, por mera curiosidad, a partir de un documental que habíamos visto. En un primer momento ni nos imaginábamos que íbamos a decidir llevar esto a cabo, pero según íbamos entendiendo más de su figura y su obra, ya no podíamos parar. Nos apasionó su dura historia, su espontaneidad, su posicionamiento, y vimos en sus textos las historias que estábamos deseando contar. Teniendo claro que era el autor al que queríamos dedicar nuestro tiempo y nuestra libido, y tras leer su teatro publicado, nos decantamos por ...*Y pusieron esposas a las flores*. Nos enamoró su humanidad, su apuesta inmersiva y sentimos la necesidad de contar esta realidad que por muchos años ha estado oculta a nuestra generación.

¿Cómo han sido los encuentros que habéis mantenido con Fernando Arrabal?

Hemos tenido varios encuentros con él que han ido creciendo en intimidad e intensidad durante los dos años en los que hemos estado preparando la obra. Uno de los más especiales fue en su casa de París, ciudad en la que nos hemos reunido varias veces, tomando té y escuchándole hablar sobre el surrealismo y el ajedrez chino.

¿Cómo es en las distancias cortas? ¿Os ha dado algún tipo de consejo?

Fernando Arrabal es una persona tierna, generosa, llena de energía y sentido del humor, que no para de contar anécdotas sobre sus viajes por el mundo, así como de otros autores a los que también admiramos como Tennessee Williams o Arthur Miller. Le sorprende nuestra juventud y suele hacer bromas divertidas con ello. Le emocionó mucho cuando le escribimos por primera vez y le contamos que le estábamos estudiando y que queríamos poner en pie su obra. Siempre nos repite que es uno de sus textos más queridos, porque es la única vez que él ha dirigido la puesta en escena de una obra suya. Esto ya fue en 1969, pero cada vez nos cuenta una anécdota diferente de esa gira que tuvo alrededor de Europa y América. Incluso, nos ha enviado algunas fotografías de ese montaje. Para nosotros todo este proceso supone un regalo, una experiencia única. Sus consejos no se basan en una verdad abso-

luta, sino que plantean cuestiones que nos abren puertas relacionadas tanto con la obra como con el teatro.

¿Creéis que en España es un autor al que se le hayan agradecido sus trabajos?

Desgraciadamente, es una figura poco reconocida en España, ya que sus montajes aquí no son tan habituales, aunque sí lo sean en el resto del mundo. Justo el mes pasado hemos estado en el estreno de *Le Cimetière de voitures*, en París, y nos ha fascinado. Aunque es uno de los dramaturgos vivos más representados en otros países, no es tan fácil encontrar aquí su teatro completo publicado en castellano. También los estudios realizados sobre él y su teatro, todo lo hemos comprado en Francia porque aquí hay poco material. Aún así, parece que poco a poco se le hacen más homenajes y se le va reconociendo, de alguna manera.

¿Qué os lleva a montar una obra de teatro político sobre el franquismo a chavales que no superáis la treintena?

El mundo está sufriendo una veloz escalada de violencia, mientras que la extrema derecha es cada vez más poderosa. Nosotros, chavales jóvenes, lo tenemos presente a diario en nuestras conversaciones y sentimos que el lugar desde el que podemos aportar a esta situación es utilizando el teatro como herramienta de activismo cultural y de transformación.

¿Sentís que tenéis alguna deuda pendiente con la Memoria Histórica de este país?

Sí que lo sentimos, de alguna manera. Nuestrxs abuelxs, padres y madres han sido educados en el silencio de la dictadura, pero nosotros, que no hemos vivido esa censura,

sentimos que tenemos el deber de intentar restituir el honor y la memoria de las víctimas del franquismo. Para nosotros es de vital importancia conocer esta realidad pasada y acercarnos lo máximo posible a ella. Estamos atravesando un momento en el que se están dando voz a muchos testimonios que llevaban ocultos más de cincuenta años, y nos gustaría que nuestro granito de arena a aportar fuese esta obra de teatro. Queremos que estas historias no caigan en el olvido y que nuestra generación y las futuras sean conscientes de dónde venimos.

Julián Grimau fue el último ejecutado del franquismo por delitos cometidos durante la Guerra Civil. Gracias a la Ley de Memoria Histórica se han abierto procesos de revisión de casos como este. Sin duda, un

avance, pero con una ley que llega muy tarde.

Reconocemos los pasos que se están dando hacia la reparación y reconciliación y nos brindan esperanza. En concreto, el caso de Julián Grimau atraviesa el argumento de la obra representando dramáticamente la injusticia que se vivió en aquellos días de 1963. El mes pasado se cumplieron sesenta y un años de su asesinato y aunque ahora de nuevo es un tema mediático, creemos que aún no ha recibido la dignificación que su figura merece.

¿Qué tenéis que decirle a esta gente que interpela a los jóvenes con frases como: “qué sabréis vosotros que no habéis vivido durante el franquismo”?

Entendemos que puede chocar y que no hemos vivido esa época, cierto, sin embargo, consideramos que forma parte de la historia de un país que también es nuestro y que todo el mundo tiene tanto el derecho como el deber de estudiar su pasado y poder construir su punto de vista.

Sorprende mucho el número de personas involucradas en este proyecto. ¿Sentís algo de vértigo ante el estreno?

Es verdad que puede sorprender el número de intérpretes y personas implicadas para ser un proyecto independiente, pero todos somos jóvenes que nos morimos de ganas por contar historias, y esa unión lo hace todo más sencillo. Evidentemente, siempre se siente algo de vértigo ante un estreno, además de que después de trabajar en el proyecto tan intensamente durante un tiempo bastante prolongado, estamos deseosos de ver el resultado. No tenemos expectativas concretas de cómo el público va a recibir la pieza, lo que sí nos gustaría conseguir es que el espectador viva una experiencia completa, que no se quede indiferente, que le

movilice emociones y sentimientos que le puedan hacer reflexionar sobre los conflictos que tratamos en la obra.

Sois ex alumnos de la Escuela Cristina Rota, ¿cómo valoráis la oportunidad que os dan de poder estrenar en su sala?

Desde que comenzamos con la producción, siempre tuvimos presente la Sala Mirador ya que es un espacio ideal para esta obra. Tenemos hacia esta sala un cariño especial, es el lugar en el que muchos de nosotros hemos actuado por primera vez y en el que hemos crecido como actores y actrices. Nos hacía una tremenda ilusión volver a ella como compañía y realizar allí el estreno.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

PELAYO MUÑIZ

“Decir un ‘te quiero’ a tiempo puede cambiarnos la vida”

Es el autor, director y uno de los intérpretes (junto a Gema Zelarayán y Nicolás Gaude) de *Fin*, una obra que se estrenó la temporada pasada formando parte del SURGE, y que en todo este tiempo ha ido conquistando al público con su estructura poco convencional, el gran trabajo de los tres intérpretes y su interesante premisa: ¿Y si esta fuera la noche del fin del mundo?

Por Sergio Díaz

Tú vienes del mundo audiovisual, principalmente. ¿Qué te movió a escribir y dirigir tu primera obra de teatro?

Nunca me había atrevido a escribir o dirigir teatro, pero estoy bastante vinculado a ese mundo por la gente que me rodea a lo largo de mi vida. *Fin* sale del Centro de Directores de Escena, de un laboratorio que propusieron de desarrollo teatral. Me animaron a unirme, nos presentamos al SURGE, y aquí estamos con esta obra que nos está dando muchas alegrías.

¿Hay muchas diferencias a la hora de escribir para teatro que para cine?

Para mí no mucha, si te soy sincero. Al final estás jugando con los mismos elementos: estructura dramática, creación de personajes, diálogos... Creo que los ingredientes son los mismos, si acaso cocinados de diferente manera. Para mí, la única diferencia es el lenguaje, que creo que en teatro puede alejarse de lo realista, de lo más pegado al día a día, para convertirse en algo mucho más poético, más evocador, jugando más con las palabras y su musicalidad, pero más allá de eso...

¿Y de dónde nace una obra como *Fin*?

Pues de una anécdota real, un encuentro fortuito hace mucho tiempo con un chico con el que yo había tenido una historia muy intensa, pero absolutamente fugaz y que me

dejó un poco tocado. Ése fue el arranque de la historia, que me lo llevé a lo esperpéntico, a imaginarme a alguien bajando la basura con la nariz llena de sangre que ve a alguien en la calle con quien tuvo un ‘algo’ y le sigue hasta un after improvisado donde la gente está fuera de control. Y tirando del hilo, pues llegué al fin del mundo y a esos tres personajes que sin conocerse comparten sus últimas horas de vida juntos, de fiesta, sin saber que sus vidas están muy relacionadas entre sí.

¿Qué referencias tomaste para construir a esos tres personajes?

En el dossier de presentación de la historia incluí fotos de Gregory Crewdson (fotógrafo estadounidense), que a mí me fascina. Esa cosa de los personajes hieráticos, mirando algo que no vemos, con una energía entre sueño y pesadilla, con esa cosa como de congelados en el tiempo... De hecho, el primer ejercicio del laboratorio que hicimos era llevar una imagen que de alguna manera contara tu propuesta. De *Neon*, que así se llamaba la obra inicialmente, llevé una imagen de tres personajes: uno con luz roja, otra verde y otra azul. Y esa imagen también generó muchas ideas por los tonos de la luz: la roja podía ser la de una sauna, la verde de un hospital, la azul de un coche de policía... Las piezas se fueron así encajando, no sé si antes o después, pero se fue generando una historia que unía a esos personajes. Durante la escritura y los ensayos mi pareja de aquel momento y yo rompimos, y de alguna manera ese 'fin' también aparece en la obra, hasta el punto que he leído alguna

crítica que comenta que es ambiguo, y no importa que lo sea, si ese *Fin* es del mundo literalmente, o del mundo de Mauro por cómo vive él las relaciones y su inestabilidad mental. Y la verdad es que si fuera así también me parece una lectura preciosa. Que todo lo que se ve en *Fin* sea esa mezcla de fantasía y realidad en la mente de Mauro durante una noche de fiesta extrema tras una ruptura, me maravilla como posibilidad.

¿Cuánto hay de Mauro en ti?

Mauro no soy yo, pero podría haberlo sido. Comparto muchas cosas con él y le entiendo más de lo que me gustaría. A mí, Mauro me produce una ternura inmensa porque sé que en algunos momentos yo podría haber tomado los caminos que tomó él. Le comprendo. Sería genial poder darle un abrazo y decirle que todo está bien, que lo deje estar. Y gracias a Mauro yo he podido decir en escena cosas que jamás me atrevería. Por él y por mí. Algo por lo que le estaré eternamente agradecido.

Te he escuchado decir que esta obra sólo tenía sentido si tú formabas parte como intérprete.

¿Por qué lo sentías así?

Precisamente por lo que te comentaba antes. Primero, porque el proyecto era tan personal para mí que quería tirarme en plancha en él, revolcarme en *Fin* con todas las consecuencias. Además, había hecho interpretación cuando llegué a Madrid y cursos así sueltos a lo largo del tiempo y me apetecía mucho volver a ese trabajo, al cuerpo, a ese vértigo del público. La verdad es que ha sido un viaje y, madre mía, la de cosas que me hubiera perdido de no haber tomado esa decisión. Siendo sincero, me hubiera dado una envidia horrible ver a un Mauro que no fuera yo en escena.

Es una obra construida de una forma poco convencional, ¿se puede decir que tiene una estructura más de película?

Sí, no lo había pensado inicialmente, pero sí. Es una historia cortada en trozos que se ponen en escena de manera no lineal. Es una especie de *21 gramos* teatral: cruces de vidas de unos personajes, pero no contados según la estructura clásica de principio, medio y fin... nunca, mejor dicho.

¿Y cuáles son los temas principales que se abordan en ella?

La culpa, la redención, el perdón... La soledad y la salud mental, también. El amor y la falta de él. Creo que sin ser consciente de ello las relaciones entre padres, madres e hijxs también están muy presentes.

¿Puede un encuentro fugaz cambiar la vida de alguien?

Quiero pensar que sí. A cualquiera creo que haber dicho, o que nos dijeran, un “te quiero”, o un “ya no te quiero”, en un momento determinado, nos hubiera cambiado la vida para siempre.

Cuando aceptamos nuestra incapacidad de ser perfectos, ¿conseguimos llevarnos mejor con nosotros mismos?

Creo que sí. Ni perfectos, ni ‘normales’, ni nada que nos digan que tenemos que ser. Somos lo que somos. Terribles, maravillosos, absurdos y contradictorios seres humanos. Sin más. Y no pasa nada por ello.

¿Si hoy fuera el fin del mundo terminarías en paz contigo mismo?

Pienso que sí. Al menos mucho más en paz que en otros momentos de mi vida, que ya es bastante. Pero también tengo esa conclusión sobre los tres personajes de la obra: Mauro, Ángel y Alba. Creo que los tres, cada uno a su manera, terminan perdonándose y en paz consigo mismxs. Y me parece el mejor fin que cualquier persona puede tener.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

HACER MUY BIEN EL TEATRO DE SIEMPRE

Uno de los espacios más veteranos e ilustres de nuestra ciudad, el Teatro Karpas, sigue ofreciendo proyectos de calidad para que los espectadores puedan degustar buen teatro. Su último estreno es *Ha llegado un inspector*, una obra original de J. B. Priestley, dirigida por Manuel Carcedo Sama e interpretada por Javier del Arco, Luis Burgaz, Belén Orihuela, Jorge Peña Miranda, Nerea Rojo y Alberto Romo.

Por Sergio Díaz

Adentrarse en el universo de Teatro Karpas es pisar sobre seguro. Es una sala en la que ya sabes lo que te vas a encontrar: teatro de texto, siempre de grandes autores clásicos que nos llevan a la esencia misma del teatro. Es hacer muy bien el teatro de siempre, un mérito que le concedemos a Manuel Carcedo Sama, el director del espacio, y a todo su equipo. “Manuel es alguien muy especial, una persona que ha dotado a Karpas de una identidad propia, cimentada con mucho esfuerzo a lo largo de los años”, nos dice Alberto Romo, uno de los actores hijos de la compañía Karpas y actual subdirector del espacio.

Esta pequeña y veterana sala de Lavapiés nació como teatro de cámara independiente en la década de 1970, así que son ya más de 50 años de actividad en la que han pasado muchas cosas: Karpas Teatro como Teatromimo de Madrid, Karpas Teatro como Escuela de Arte Dramático, Karpas Teatro como Compañía Teatro Popular, como Compañía Teatro Apolo... Ahora mismo es un teatro con funciones regulares y una compañía estable que cada semana representa grandes obras de la literatura dramática. “Pertener a esta compañía es estar en activo todo el tiempo. Hacemos funciones de martes a domingo, y eso para cualquier actor es un lujo. Además, los títulos que hacemos son grandes obras de la literatura, lo que para nosotros es un verdadero regalo”, nos sigue contando Alberto. ¿Y cómo se decide qué título y de qué autor/a se va a trabajar en cada

momento?, le pregunto yo, y Alberto nos cuenta que “Manuel propone varias obras y entre el equipo se decide cuál es la que se va a montar, aunque por supuesto él tiene la última palabra. Depende mucho del momento en el que nos encontremos. Por ejemplo, justo después de la pandemia se decidió montar *Melocotón en almíbar*, de Miguel Mihura, porque era una comedia blanca para todos los públicos, y pensamos que el público necesitaba pasarlo bien en esos momentos, y sobre todo en familia”.

CLÁSICOS LLENOS DE VIGENCIA

El nuevo trabajo que acaban de estrenar es *Ha llegado un inspector*, una obra de teatro escrita por el dramaturgo John Boynton Priestley en 1946. “Es una de las mejores obras de este autor, -prosigue Alberto-, funciona como una maquinaria de relojería perfecta. Mantiene al público enganchado y en tensión desde principio a fin, porque la trama no da al espectador ni un respiro, y los personajes tienen una riqueza emocional brutal”.

Belén Orihuela, unas de las actrices de la obra y componente también de la Compañía Titular Karpas nos describe un poco más lo que nos vamos a encontrar: “La obra narra la historia de un inspector de policía que se presenta en el domicilio de una familia adinerada e irrumpe en la pedida de mano de la hija para indagar en la implicación de los comensales en el suicidio de una chica. Puede parecer una simple historia policiaca, pero el autor sitúa a los personajes

FOTOS: El elenco de *Ha Llegado un Inspector*. De izquierda a derecha: Alberto Romo, Luis Burgaz, Nerea Rojo, Javier del Arco y Belén Orihuela. En la foto de abajo: Jorge Peña Miranda.

en un espacio único y cerrado, y la trama coincide con el tiempo real en el que se representa la obra, lo que hace que el espectador no pueda perder detalle de lo que está sucediendo, se siente atrapado por la historia”.

A pesar de ser una obra escrita hace casi 80 años, *Ha Llegado un Inspector* aborda temas de plena vigencia, como el poder que ejercemos sobre los demás y las consecuencias que eso tiene en sus vidas. “A través de la figura del inspector -nos sigue contando Belén-, convertido en una especie de voz de la conciencia, reflexionaremos sobre nuestros actos, consecuencias, y conflictos sociales. A veces no somos conscientes de lo que provocamos en el otro. Por eso es tan importante cuidarnos y no dar nuestra opinión, o hacer una crítica gratuitamente, cuando no es constructiva. Debemos ser más humildes y prudentes. Pero, sobre todo, la obra habla del suicidio de una joven, y desgraciadamente, ahora mismo, creo que es importante hablar de salud mental y del grave

problema que están sufriendo los jóvenes. Si con esta obra hacemos reflexionar sobre lo que nuestros actos pueden provocar en el otro y la gente se cuestiona ciertas actitudes que tienen en el día a día, habremos hecho bien nuestro trabajo”.

Y esa reflexión final de Belén es una buena manera de cerrar esta conversación, porque creo que es el mensaje más importante que subyace de ella. Lo de hacer bien el trabajo es una máxima que tienen grabada a fuego en todos los rincones de Teatro Karpas. Y en cada ensayo y cada vez que salen a escena, este grupo de creadores y creadoras lo demuestran.

Sigue siendo necesario

DIVERSAS MUJERES. Teatro Lagrada. 16, 17 y 18 de mayo

FOTO: Raúl Barrio

Vertebradas Artes Escénicas, compañía y proyecto escénico impulsado por Laura Suárez, nos ofrece esta propuesta que es un recorrido por paisajes emocionales transitados por feminidades diversas, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 77 años. A través de un lenguaje teatral poblado de imágenes sensibles, visibilizan a la mujer por el simple hecho de serlo. Para ello, indagan en sus propias vivencias e imaginario, aprendiendo nuevas formas de contar los relatos que les habitan. Sus cuerpos hablan. El fuerte componente inclusivo e intergeneracional se cristaliza sobre el escenar en un magma humano de características peculiares. Por momentos, trascienden su propia persona para transformarse en una sola, rozando lo arquetípico. Todo ello en un montaje en el que la sororidad es una clave constante que lo atraviesa todo.

Imposible desconectar

OVEJA PERDIDA... Cuarta Pared. Del 16 al 26 de mayo.

...ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino tu pasto también. De un poema de Luis de Góngora es de donde Chamán Producciones ha sacado el título de esta original propuesta que ya pudimos ver el pasado verano dentro del Festival Essencia. Ahora regresa a Cuarta Pared esta pieza creada y dirigida por Brai Kobla, e interpretada por Marina Fantini, Jorge Tesone, Luis Sorolla y Esther Saz, dispuesta en un espacio escénico cuadrado por el que el público va deambulando para observar la creación desde distintos ángulos. Partiendo de conceptos como la precarización laboral, la fractalización del tiempo o el trabajo cognitivo que describen los libros de Franco 'Bifo' Berardi, la obra investiga la conexión entre lo social y la tecnología en términos de afectividad y cómo afecta ésta a nuestros vínculos con los demás. Es el retrato de un universo repetitivo, absurdo y extremadamente anodino que nos hace ser autómatas sin vida propia, unos meros esclavos de nuestras pantallas.

Un espacio no tan 'friendly'

F.A.M.A. Bululú 2120. 25 y 26 de mayo.

Kein Komplot es un colectivo europeo fundado en 2016 por cuatro actrices y creadoras teatrales: Gina Batlle i Oliva, Ainhoa Hevia Uría, Julia Vandehof y Marina Zérva. La obra con la que llegan a Bululú 2120 es una comedia física en la que relatan la historia de una joven de provincias que se traslada a una gran ciudad para realizar su sueño de actuar. Sin embargo, su aventura en la ciudad será más parecida a una carrera de obstáculos que a una película de Hollywood. La obra aborda los obstáculos de la protagonista femenina en el mundo del cine y del teatro y las injusticias que sufre. Es un ejercicio de crítica social y denuncia la forma despiadada y sexista del medio cinematográfico y teatral, que tantas veces se disfraza de progresista y vanguardista. Más al pelo no puede llegar...

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:

mayo 2024

España que perdimos no nos perdamos, por El Curro DT.
Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de mayo 20:30 h. 14 €.

...llenar el mundo de violetas, por El Curro DT.
Jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo 20:30 h. 14 €.

Yo soy siendo mi cuerpo, por Ander Fernández.
Jueves 16 y 23, viernes 17 y 24 y sábado 18 y 25 de mayo 20:30 h. 14 €.

BETA PÚBLICA: POSICIONAR LA DANZA Y CONECTAR CON ELLA

Las piezas cortas de danza, emergentes o consagradas, porque las hay de quienes empiezan en esto, pero también, de quienes las muestran con varios premios bajo el brazo, son las protagonistas de una muestra que este año estrena el escenario del Teatro Pradillo como nueva sede dentro del Festival Madrid en Danza. Su directora, Pilar Villanueva, que fue bailarina y coreógrafa durante muchos años, entendió la necesidad de plataformas de exhibición para conectar la danza, entre sí y con la audiencia, y montó esta muestra, “que no es concurso”, aclara, hace once años.

Por Mercedes L. Caballero

Que la danza tiene una presencia insuficiente en carteleras habituales de Artes Escénicas y que, dentro de los soportes para las Artes Escénicas, suele perderse engullida por el teatro, es un hecho. No lo decimos nosotras, lo escupen los datos. El abismo entre la producción, las obras que se crean en esta disciplina artística, y la escasez de su exhibición, los poquitos lugares que se encargan de mostrarla y la cantidad de días que permanecen en cartel cuando se decide hacerlo, vienen siendo un gran problema que parece agrandarse con el paso del tiempo. Puede que porque aún no se ha entendido la importancia de su visibilización como un bien y un derecho cultural; o puede que por unos cuantos temas más que, seguramente, ocuparían el grueso de este texto. Por eso, muestras como la coreográfica que desarrolla la Asociación Beta Pública cada año, desde hace once ediciones, se reciben como una oportunidad. De poner en valor y posicionar la danza, así como conectar con ella. La Muestra Internacional Coreográfica Beta Pública, cuyo nombre hace referencia a las primeras versiones de los programas de software y apps para móviles, nació de la mano de la bailarina y coreógrafa Pilar Villanueva con un doble objetivo: el de impulsar la creación y el de atender al público. Al más profano y al de siempre. “Creo que es una responsabilidad que tenemos todos para con la danza. Atender al

artista para que pueda presentar su pieza tal y como se la ha imaginado y al público, para crear conexiones con lo que ocurre en escena. Para ello, se generan antesalas, experiencias como los coloquios con estos artistas que permitan conocer al coreógrafo o coreógrafa. Incluso se imparten clases para cualquier nivel y cualquier edad. El público puede ver bailado lo que antes ha experimentado. La experiencia de la audiencia es diferente y se viene consiguiendo que mucha gente ame la danza a través de esta muestra, además de crear público para otros teatros”, explica su directora.

PIEZAS EMERGENTES Y CONSAGRADAS

Para esta próxima edición, que tendrá lugar en el Teatro Pradillo, dentro de Madrid en Danza (los primeros años se celebró en el Centro Cultural Paco Rabal y los últimos en los Teatros del Canal), se recibieron 192 propuestas de dentro y fuera del país de las que se mostrarán 7, seleccionadas por un comité de profesionales del sector, que suele tener en cuenta la variedad o cierto eclecticismo en el conjunto final. Podremos ver *Attractio*, de Paula Sánchez & Matilde Casini; *Burdens Of Being*, de Alessio Damiani; *Luz De Gas*, de Sofía García Calvarro; *Alleo* (foto de arriba), de Colectivo Glovo; *Étude No.1* (foto de abajo) de Jason Martin; *Mantra By Night*, de Venérea; y *Antesala: A.sombra.me*, de Pilar Villanueva.

“Es importante que durante estos dos días puedan convivir piezas emergentes con otras consagradas que llegan con varios premios debajo del brazo -cuenta Villanueva- de creadores nacionales e internacionales. Si algo me han enseñado los once años de esta muestra es que se trata de un buen escaparate para adelantarse a ver lo que triunfará mañana. Por aquí han pasado intérpretes de Peeping Tom, del Nederlands Dans Theater, de la Compañía Nacional de Danza... Cada año se presentan más coreografías, más nivel y más gente que quiere estar. Y lo digo con todo el orgullo, pero también el vértigo de no poder hacer más de lo que nos gustaría”.

PRO-BETA Y MAÑANAS EN DANZA

La labor de esta muestra coreográfica, que no concursa, destinada a reflejar piezas cortas de la creación actual, se extiende un poco más desde hace cuatro años con el laboratorio abierto al público que es Pro-Beta. Una especie de exhibición de los procesos de creación, de ese germen o primera idea que se tiene, y que permitirá dar a conocer de dónde y cómo surge una creación de danza. “Se trata de una incubadora de ideas que la persona creadora muestra o cuenta al público entre 3 y 5 minutos máximo. Alguna de esas pro-betas, luego, ya convertidas en pieza de danza, ha ganado algún certamen coreográfico. Cada día de muestra, se presentan 3 pro-betas antes de cada actuación. Y el público agradece un montón este primer contacto primario y desnudo”. Por otro lado, y desde hace una década, la Asociación

Beta Pública encargada de esta muestra, viene desarrollando una labor pedagógica con las Mañanas en Danza: un acercamiento de esta disciplina a colegios de Madrid que tiene lugar en el Centro Cultural Paco Rabal. “Intentamos acercar a los más jóvenes a la danza para que entiendan que no se trata de algo aislado. Que su historia está ligada a la sociedad e incluso la economía del momento. Un intento de crear audiencia desde la educación en edades tempranas que continúa con ese objetivo de conectar y compartir”.