

**EL AROMA DE LA XIX MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS,
ALICANTE, 4-13 DE NOVIEMBRE DEL 2011. CRÓNICA DE UN FESTIVAL***

Marietta Papamichail
Universidad de València
papamichail@hotmail.de

RESUMEN: Ir a un festival de teatro, y sobre todo al de la Muestra de Alicante, resulta ser una experiencia única en la que uno se enriquece, ve obras teatrales venidas de toda España, presencia las nuevas tendencias, intercambia ideas y planteamientos, se informa sobre las teorías del teatro y —por decirlo de una manera resumida— hace una inmersión en el teatro español de autores contemporáneos. Después de una experiencia así uno no puede continuar igual que antes. Reflexionando sobre todo lo anteriormente expuesto, he decidido *trasladar* al papel y compartir aquí mi experiencia, *traer el aroma* de la Muestra en la medida de lo posible, las sensaciones, lo visto y vivido; podría ser una herramienta importante para los que no han podido ir a la XIX Muestra de Alicante el pasado noviembre del 2011. Este *traslado* también incluye una crítica para cada una de las obras que presencié y toda la información que pude recopilar sobre las compañías, el espectáculo, el autor o cualquier otro rasgo destacable. Por último, quisiera añadir que para las obras no me había informado previamente, quiero decir que mi percepción no estuvo condicionada por ninguna crítica o avances de las obras antes de la apertura del telón.

PALABRAS CLAVE: XIX Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, Alicante, 4-13 del noviembre 2011, teatro español actual, crónica, festival del teatro

ABSTRACT: When somebody goes to a festival theater, especially if it has to do with *Muestra de Alicante*, turns out to be a unique experience through which one is enriched, he watches the different plays, he interchanges ideas y approaches, one is informed about the theatrical theories and —for summing it up— he is submerged in the Spanish Contemporary Theatre. After such an experience one cannot be the same as before. Reflecting on all these I decided to *transfer* in paper and share here my experience, *fetch the perfume* of the *Muestra* as far as posible, the sensations or feelings, what was seen and lived; it could be a very important tool for those people that could not be in the XIX *Muestra de Alicante* in November of 2011. This transfer also includes a critic of all the plays I saw and all the information I could compile about the theater companies, the play, the writer or any other remarkable data. Finally, I would like to add that I was not informed previously about the plays, what I mean is that my perception had not been influenced by any critic or trailer of the play before the curtain rose.

KEY WORDS: XIX Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, Alicante, 4-13th of November of 2011, Spanish Contemporary Theater, chronicle, theater festival

* Este trabajo se inserta en las actividades del Proyecto de investigación Parnaseo (FFI2008/00730/FILO) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Subprograma de Investigación Fundamental.

Prefacio

El viernes, 4 de noviembre del 2011, a las 22.30 h, se inauguraba la XIX Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, en Alicante, con el espectáculo *Eufòria*, en el Teatre Arniches. La Muestra duró siete días y terminó el 13 de noviembre con el espectáculo *Días estupendos* en el Teatro Principal. Era el segundo año que asistía a este encuentro internacional sobre el teatro que abarcó un abanico amplio de actividades aparte de los espectáculos: un taller de dramaturgia impartido por Miguel Murillo, un debate con título «Razones para seguir escribiendo teatro» y un encuentro de traductores que trasladan obras de autores españoles al idioma de su país.

Analíticamente la Muestra este año contenía en su programación veintisiete espectáculos. Había sesiones de media mañana o por la tarde, obras destinadas a todos los públicos o para niños en los espacios Plaza de Mercado, El jardín de las cigarreras y C. P. Gloria Fuertes. También habían las sesiones de tarde y noche, con espectáculos destinados más bien a adultos, en las salas Teatre Arniches, FNAC, Centro Cultural «Las Cigarreras», Aula CAM, Paraninfo Universidad y por supuesto en el Teatro Principal de Alicante. Por la noche a las 24.00 h habían sesiones en la sala Clan Cabaret.

El listado de autores cuyas obras se vieron en la Muestra incluye treinta y ocho autores contemporáneos¹ y el autor homenajeado fue Salvador Távora en el acto que tuvo lugar el lunes 7 a las 19.00 h en el Ayuntamiento de Alicante.

Para mí fue muy interesante poder asistir al encuentro «Palabra de traductor» que tuvo lugar en el casco antiguo de Alicante, en el Centro Municipal de las Artes el sábado 12 de noviembre. Entre los organizadores de la Muestra y los traductores de varios países Guillermo Heras, director, inauguró la reunión expresando que para él es importante que en los festivales de teatro se incluyan charlas o debates sobre el teatro o en concreto qué traducciones hayan sido realizadas en cada país de los reunidos. Además, mencionó el futuro proyecto de la Muestra: siguiendo el ejemplo de otros países donde haya «casas de traductores» —en las que uno pueda cómodamente trabajar en la traducción o realizar cursos y talleres de formación en el campo— de igual manera el Centro Cultural «Las Cigarreras» es un espacio que puede llegar a cumplir este objetivo ya que contiene incluso una residencia. Estuvieron presentes en la reunión el hispanista Herbert Fritz, de Alemania (Institut für Romanische Philologie), Justus Liebig (Universität Giessen), Paola Ambrosi de Italia (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere), María Chatziemmanoyil y Dimitris Psarras representando Grecia, Martina Černá de la República Checa, Pino Tierno de Italia, Juan V. Martínez Luciano y David Ferré. En la primera parte de esta reunión habló Sydney Borjas y Gonzalo Salazar Simpson de la SGAE quienes hablaron sobre los servicios de la sociedad en cuanto a las licencias o las autorizaciones a las compañías teatrales para la puesta en escena aparte de los cambios que se van a aplicar para favorecer las salas alternativas. También expusieron la idea a debatir de un proyecto piloto para favorecer el acceso internacional a obras españolas y sus traducciones a varios idiomas. La segunda parte de esta reunión fue las traducciones y representaciones del teatro español en el país de cada integrante. María Chatziemmanoyil mencionó que en Grecia se tradujeron diez obras de autores españoles, escritas en castellano, catalán o valenciano aparte de haberse llegado al estreno tres de ellas. Una, *El congelador* de Abel Zamora tuvo mucho éxito en Grecia. Ambrosi por su parte informó que era responsable de llevar al italiano piezas de Mayorga, Heras y Paco Becerra ya que los estudiantes en la universidad se interesan mucho por los textos dramáticos aunque no vayan mucho al teatro. Y añadió que la Muestra es una gran oportunidad para conocer obras y autores.

1. Se puede ver el listado de los autores en el enlace de la Muestra: <http://www.muestrateatro.com/home.html#pagina=/actual.html> (consultado el 14/3/2012).

Eufòria

Teatre Arniches

Sábado, 5 de noviembre 2011, 22.30 h

Compañía: L'Horta teatre

Texto, dirección y espacio sonoro: Roberto García

Actores: Xavo Giménez y Pau Blanco

Tal como lo denomina el título, estamos ante una obra eufórica, una especie de «autoayuda colectiva» como la describe el mismo autor: Roberto García y con los intérpretes Xavo Giménez y Pau Blanco. Es un montaje que enseña de una manera amena los principios básicos del *vivir bien*. Xavo Giménez se hace cargo de un papel multifacético, entre presentador, espectador y psicólogo, y consigue comunicarnos directrices sabias acompañadas con muy buen sentido del humor. Pau es el personaje *quemado* por la vida, el que está viviendo en una miseria, negativo y sin esperanzas. Trabajaba en un banco, vivió el auge de la burbuja inmobiliaria, la derrota y su despido final. Junto con Xavo va a aprender a *respirar* —de nuevo— la vida, a tener esperanzas, ser optimista y creer en sí mismo, entre otras cosas.

Foto: <http://www.mustrateatro.com/home.html#pagina=/XIX/obras/o0461.html>

Los medios que se utilizan para esta enseñanza son muy acertados: una guitarra acústica al estilo rock 'n roll, un *iPad* para mostrar fotos y vídeos, dos mandos a distancia de *Wii*, música, sonidos para complementar acciones y ambientes, como por ejemplo, jugar al tenis, pasear por la naturaleza, etc., la participación del público que repite en voz alta premisas como: «el amor es mi religión», «cambiar los otros», «el reír es la medicina para todo», «pensamiento negativo automático», etc.² Estas premisas se graban y durante toda la obra suenan por los altavoces en momentos oportunos. Además, es sorprendente la manipulación en directo de las voces de los actores, para mostrar estados anímicos, repetir ritmos y complementar piezas musicales, etc. Algo que especialmente llamó mi atención en esta obra fue que las luces por encima del espacio de los espectadores permanecieron

2. La obra tenía dos versiones en la Muestra, en castellano y valenciano. La que presencié fue la de valenciano y para conseguir la homofonía del artículo, he optado por traducir los fragmentos al castellano. Además, miembros de la organización de la Muestra me comentaron que la versión valenciana fue mejor en cuanto al rendimiento de los actores que la versión castellana.

durante toda la obra encendidas. Es la nueva tendencia del teatro en la que el público tiene un papel en la obra y no es simplemente testigo de lo que ocurre en escena.

(Ver vídeo).

Unos de los conceptos que esta obra reivindica y sobre los cuáles nos quiere hacer conscientes es la vida de hoy en día: vivimos «conectados» en vidas solitarias, en plena compañía nos sentimos solos, estamos deprimidos y buscamos el equilibrio en *shop therapy*: cogemos la Visa y nos vamos de tienda a tienda comprando, no sabemos reírnos y disfrutar de lo que vivimos en el presente. En este último el presentador «tele-transporta» a Pau a Nairobi, donde los bienes materiales y la comodidad del occidente en la vida diaria son escasos. Y le dice que encuentran por la calle a un negro y que le acaba de sacar una foto (nos enseña el *iPad* con la foto de un negro con una sonrisa hasta las orejas literalmente). Le muestra la foto a Pau y se oye por los altavoces «¡el reír es la mejor medicina para todo!». Y como Pau sigue con cara de «desgraciado» y diciendo «no puedo reirme» viene la respuesta grabada por parte del público: «¡pensamiento negativo automático!».

Foto: Galería de fotos

La felicidad que siente cada uno no depende de los estímulos exteriores que nos proporciona la vida, sino del estado anímico interior. Es lo que enseñan las filosofías orientales y la psicología occidental; se trata de la madurez emocional. En esta obra sus integrantes nos hablan del «poder curativo de las palabras». Xavo pregunta a Pau: «¿estás lleno de desgracias? ¿puedes cambiar de actitud!» y a la respuesta de Pau: «no puedo» se oyen las voces del público como si fuera el coro de una tragedia antigua: «¡pensamiento negativo automático!». Más tarde le enseña el principio básico de la «felicidad»: le arrastra como si fuera un vaivén entre tres sillas colocadas en el escenario: el pasado, el presente y el futuro y le hace ver que no merece estar en la miseria porque el pasado, pasado está y el futuro, todavía no se ha realizado. Entonces, lo único que retiene es el presente. «La felicidad está en el presente» repite —si recuerdo literalmente la frase— el coro del público. Esto es lo más sencillo de todas las cosas en la vida y lo más olvidado por todos: o vivimos en la tristeza del pasado o con los miedos sobre el futuro... nos olvidamos que lo único que tenemos es el presente... y si no intentamos disfrutarlo estaremos atrapados en los pensamientos o recuerdos que no son siempre fiables. Acto seguido le sienta en la silla del pasado y le somete a recordar su experiencia negativa: su trabajo en el banco y todo lo que vivió allí y que lo hizo enfermar. Pau acaba llorando en una especie de depuración psicológica...

Para finalizar, le enseña el poder de la visualización imaginativa y la proyección de sus metas en el futuro. Pau confiesa que siempre quiso ser director de orquesta pero no se atreve ni imaginarlo, ni

menos creerlo. Entonces, Xavo le deja en sus manos *la encarnación del pensamiento positivo*: el mando a distancia de una *Wii*. Le cuenta que «esto», *conecta* con sus terminaciones neuronales y materializa sus imaginaciones como si fuera la verdad. (Aquí cabe añadir que, según los estudiosos del cerebro, la mente no distingue entre la realidad y la imaginación, porque para ello las transformaciones químicas se realizan por igual ante un estímulo real y ante uno imaginario). Después de enseñarle que hay que disfrutar de la vida a través de paseos por la naturaleza, de hacer deporte, Pau empieza a sentirse feliz porque ve que sus sueños se materializan: está conduciendo una moto, está en un helicóptero, etc. No obstante Pau toma el control de la *Wii* y se transforma en un enorme robot (con su voz ruda) que empieza a destruirlo todo, los rascacielos, las *real estates*, incluso dispara contra Xavo. Éste consigue desarmarlo (quitarle la *Wii*) y le dice: «la mejor venganza es vivir en paz, vivir bien». Entonces, el mundo interior de Pau se rompe (su voz se transforma en una vocécita aguda afeminada) y por fin ha encontrado la paz y la felicidad. A continuación Xavo lo intenta convencer que ya puede dirigir su primer concierto y justo con él empiezan a dirigir con mímica la música clásica que se oye. Pau le pone una silla en el escenario de cara a los espectadores y él sube, por fin, como director de orquesta para culminar el fin de la pieza musical —y a la vez de la obra teatral— y hacer estallar los aplausos del público. Este final de *Eufòria* me hizo recordar a Xavier Le Roy y el espectáculo de *Le sacre du Printemps* en Kaaitheatre (ver vídeo). En ello dirige con mímica una supuesta orquesta en el lugar de los espectadores, quiénes, de este modo, adquieren una implicación diferente en el espectáculo.

BIBLIOGRAFÍA

LE ROY, Xavier: <http://www.youtube.com/watch?v=8xTlzAN13SA>, (consultado el 20/11/2011).

L'HORTA TEATRE: <http://www.lhortateatre.com/indexcas.html>, (consultado el 20/11/2011).

Fotos de la obra: <http://www.flickr.com/photos/54982324@N02/6313269589/>, (consultado el 20/11/2011).

Vídeo de la obra: <http://www.youtube.com/watch?v=8yyRqhtp91c>, (consultado el 20/11/2011).

Autocares amorós

Centro Cultural «Las Cigarreras»

Domingo, 6 de noviembre 2011, 18:00 h

Compañía: UPUA

Dramaturgia y dirección: Pascual Carbonell

Actores: Por orden de aparición: Miguel Santiago, Candy Moreno, Paco Escribano, M.ª Luisa Bay, Pepa Antón, Pilar Torregrosa, Juan Cifuentes, María Plana, Rodrigo Sorogoyen, Manuela Ayuso, M.ª Antonia López, Loli Carrillo, Julio Martínez, Paco Palma, M.ª Ángeles Cevallos, Eti Pascual, Jerónimo Pérez, Pilar Fernández y Pilar García

Como lo menciono en el resumen del presente trabajo, cuando iba a ver los espectáculos de la muestra, solo sabía el título y cinco líneas del argumento, tal como lo exponía la programación resumida de la página en internet de la Muestra. Es una táctica para no ir con ideas preconcebidas

y/o ciertas expectativas. Y en esta obra, viendo 19 *abuelitos* en escena y su forma de actuar, empecé a deducir que se trataba de alguna compañía de aficionados.

Desde luego, investigando a posteriori, descubrí que esta compañía es del Teatro de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) y me parece digno de mencionar su trabajo social con el siguiente objetivo:

La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante es un programa de desarrollo científico, cultural y social de la Universidad dirigido a promover la Ciencia y la Cultura, al mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar la participación de éstas en su contexto como dinamizadores sociales.³

Autocares amorós se trata de un texto escrito por Pascual Carbonell, se divide en 14 situaciones con 24 personajes interpretados por 12 actrices y 7 actores.⁴ Son secuencias independientes que, en un principio se desarrollan en un autocar con gente mayor que va de excursión, con paradas en Roma, Londres, París, Alto Volta y desde luego Alicante, aunque más bien el destino no es lo que importa, parece un autocar sin rumbo, porque es un viaje en búsqueda del amor. Hay episodios que tienen lugar en la playa (la señora perdida en la playa de Benidorm), en un bar o restaurante o llegando a un destino de viaje (las dos mujeres viajando arrastrando las maletas por la calle y cruzando un puente), o en un parque (las dos monjas confesando y reflexionando sobre sus experiencias amorosas [¡!]).

El tema es el amor en pareja, en sus varias situaciones vividas a lo largo de la vida que cuentan sus personajes: casados, separados, homosexuales, viudos... ellos buscan conectar con el otro, enamorarse de nuevo o simplemente deshacerse de un pasado de desencanto amoroso... se presentan los juegos del cortejo, la fantasía, lo absurdo, la perversión, los fetiches, el crimen por amor/desamor, a la vez que los personajes viven las emociones relacionadas a Eros todopoderoso: celos, odio, venganza, infidelidad, frustración, esperanza...

La actuación de esta compañía era admirable, porque durante el espectáculo había momentos que me preguntaba si desde luego eran aficionados o algunos de ellos eran profesionales. Es muy difícil coordinar en escena 19 personas mayores que estuvieron presentes todos durante el espectáculo, sentados en filas de sillas (los supuestos asientos de un autocar) y que cada vez se desplazaban a los asientos delanteros para actuar según la situación que tocaba. Algunas veces salían por la parte trasera para cambiarse o simplemente cambiaban algo en su aspecto mientras se sentaban atrás en los asientos. Aparte, mientras veíamos la situación principal los demás participaban utilizando objetos u arreglando el atuendo según la temática y el caso. En una utilizaban abanicos para remarcar lo que decían los personajes principales o distintas gorras, bufandas, etc. o acentuaban simplemente con las expresiones en la cara, miradas intensas, gestos de expresión, etc. Y para la obra era muy importante y acertado el atuendo y los accesorios utilizados, los colores cada vez y matices que destacaban en cada situación. En un momento de la obra, parece que algo pasó detrás del telón que separaba el camerino⁵ del escenario con los asientos y nos asustamos algunos de los espectadores (viendo algunas personas acudiendo rápidamente por los laterales), pues las sillas plegables estaban colocadas sobre una tarima y se oyó un golpe fuerte en el fondo de ella, donde terminaban las sillas y empezaba la cortina. Después de unos días del espectáculo pregunté a una de las organizadoras

3. Los objetivos de la Universidad Permanente se explican en detalle en su página <http://web.ua.es/es/upua/informacion/presentacion.html#top>, (consultado el 3/3/2012).

4. S. N. autor (2/7/2011): «La UPUA representa la obra *Autorcares Amorós*», en *Intercomarcal.com. Televisión*. http://www.intercomarcal.com/i.php?action=1&codigo_noticia=34071&m=n&p=, (consultado el 3/3/2012).

5. La sala «Las Cigarreras» es remoldeable y supongo que detrás de este telón estaban los camerinos o el lugar dónde los actores se cambiaban de ropa.

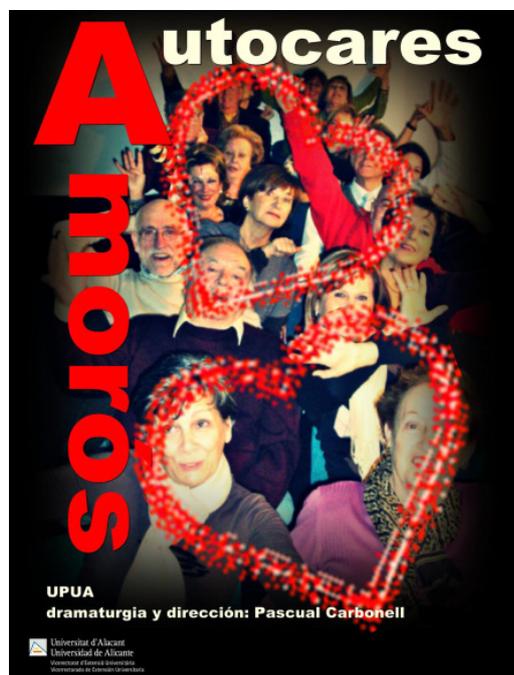

Foto: <http://www.veu.ua.es/es/noticia/4055/autocares+amoros+en+xixona.html>

de la muestra y me respondió que al final era una cuestión técnica y no había pasado nada a los actores.

La dramaturgia y dirección es de Pascual Carbonell y no es la primera vez que monta un espectáculo con la compañía de la Universidad Permanente. Buscando por internet he encontrado otro montaje: el octubre del 2010 se representó en el Paraninfo la obra *Amor, no me montes una escena (de amor)*. Participaban 22 actores en una selección de textos de distintos autores como Quim Monzó, Paco Zarzoso, Javier Monzó, Ionesco o de Pascual Carbonell y en la noticia se anunciaba que el grupo trabajaba en otro proyecto que se estrenaría el febrero del 2011. Según el director este espectáculo sólo se había representado en Les Nits de la Seu y «tuvo una buena acogida entre el público, razón por la cual se decidió ofrecer esta representación en el Paraninfo de la UA». ⁶ Quizá esto fue a lo que motivó a Carbonell escribir *Autocares Amoros*. Igualmente, para el espectáculo del presente trabajo, la sala de «Las Cigarreras» estuvo repleta de gente. La obra se ha llevado de gira, se ha representado en Villena ⁷ y en

Xixona ⁸, por lo que he podido encontrado en internet, y quizá en más sitios.

Pascual Carbonell, diplomado en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, ha escrito desde el 1998 muchas obras entre otras 2.24 junto a Jerónimo Cornelles con la llegaron a ganar el Premio Max Aub de la Generalitat Valenciana el 2009. Esta obra fue escrita a través de correspondencia virtual, vía correos electrónicos entre los dos autores, y trata de un hombre y una mujer que se encuentran todos los días en el metro, durante dos minutos y veinticuatro segundos, el tiempo que transcurre entre dos paradas, en el que ambos permanecen juntos y a solas cada día. ⁹ Entre ellos empieza una correspondencia de notas que se dejan el uno al otro. Una escritura dramática bastante original. Otra obra galardonada con el Premi Teatre Evarist García 2009 del de Pascual Carbonell, Javier Monzó y Juan Luis Mira es *XATet meu*. ¹⁰

6. ALONSO, Jesús (26/10/2010): «La Universidad Permanente de Adultos representa *Amor no me montes una escena (de amor)*, en *La Crónica Virtual. Periódico digital independiente*. <http://www.lacronicavirtual.com/index.php/component/content/article/46-alicante-brevets/4529-la-universidad-permanente-de-adultos-representa-qamor-no-me-montes-una-escena-de-amorq>, (consultado el 6/3/2012).

7. S. N. autor (31/5/2011): «*Autocares Amoros* en Villena», en *VEU Revista digital del Vicerrectorado de la Extensión Universitaria*, <http://www.veu.ua.es/es/noticia/3767/autocares+amoros+en+villena.html>, (consultado el 7/3/2012).

8. S. N. autor (12/1/2012): «*Autocares Amoros* en Xixona», en *VEU Revista digital del Vicerrectorado de la Extensión Universitaria*, <http://www.veu.ua.es/es/noticia/4055/autocares+amoros+en+xixona.html>, (consultado el 7/3/2012).

9. Si a alguien le interesa ver fotos y leer más información de un montaje de esta obra puede visitar la página de Bramant Teatre, la compañía teatral de Jerónimo Cornelles: <http://www.bramanteatre.com/2.24/2.24.html>, (consultado el 7/3/2012).

10. Biografía de Pascual Carbonell, en la página de la XIX Muestra de teatro español de autores contemporáneos: <http://www.muestrateatro.com/home.html#pagina=/actual.html>, (consultado el 7/3/2012).

En esta crisis no saltaremos por la ventana

Teatre Arniches

Domingo, 6 de noviembre 2011, 20.00 h

Compañía: Teatro Emergente (Dársena Producciones)

Autor: Pedro Montalbán Kroebel

Director: Xavier Puchades

Actores: José Banyuls, Maribel Bayona y Jessica Belda

- PÉREZ. [...] El capitalismo se acabó. Piden nuestras cabezas. [...].
- MARTÍNEZ. No va a pasar nada. La culpa de la crisis es de la clase media, esos que compran un *home cinema* a crédito...
- GARCÍA. Los que viven por encima de sus posibilidades y estiran la Visa...
- MARTÍNEZ. De los funcionarios que cobran por no hacer nada.
- GARCÍA. Y de los parásito-sindicalistas que no pegan ni un sello y vegetan a costa de los demás...
- MARTÍNEZ. Si hubieran pagado sus créditos e hipotecas no estaríamos así.
- PÉREZ. La culpa es del estado del bienestar...

Así empieza la obra, con *García* (Jessica Belda), directora de una supuesta oficina de Lehman Brothers en Valencia, con *Pérez* (Maribel Bayona) una ejecutiva elegante de banca y *Martínez* (José Banyuls) —el otro ejecutivo y tercer personaje de este espectáculo— y sus opiniones sobre la crisis económica que todos vivimos en la actualidad.

Pedro Montalbán Kroebel escribe por encargo a Dársena producciones, una compañía recién nacida (en plena crisis), el 2010. Como el mismo lo describe para esta obra que se incluye dentro del género del teatro documental (y no solo en este) utiliza como fuentes históricas el cierre de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión mundial, el 2008, y el libro de Ignacio Ramonet *La catástrofe perfecta*, entre otros.¹¹ El texto se divide en doce situaciones dramáticas/episodios y algunas se dividen en episodios aun más cortos. La enumeración que sigue para estas situaciones es 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, etc., y parece que imita la manera ensayística de enumerar los capítulos de un ensayo o un libro tal y como lo hace un científico. Todos recordamos de los documentales cuando el 24 de octubre de 1929 una multitud comenzó a congregarse a las puertas de *Wall Street*. Un *broker* arruinado los miró con indiferencia y se lanzó por la ventana. La multitud estafada creyó que era un banquero y quiso creer que así se hacía justicia, aunque no ocurrió exactamente de este modo... El 15 de septiembre de 2008, Lehman se precipitó por la ventana de los mercados financieros internacionales, pero sus directivos cayeron de pie y sus empleados huyeron de los edificios como ratas agarradas a sus objetivos personales, guardados celosamente en unas cajas. Este es el contexto histórico de la obra.¹²

Pedro Moltanbán menciona que el «texto se terminó de escribir, depurar y mejorar durante el proceso de ensayos, gracias al talento, generosidad y experiencia de los intérpretes —Maribel, José y Jéssica, que también propusieron el título final— y de Xavier Puchades que los dirigió. ¡Gracias a los cuatro!». Este texto/espectáculo, tan rico por el excelente trabajo de sus integrantes, nos muestra

11. MOLTANBÁN KROEBEL, Pedro (2011): «Sobre *En esta crisis, no saltaremos por la ventana*», en *En esta crisis no saltaremos por la ventana*. KA-OS, de la serie *El teatro de papel*, n.º 13, Madrid, Primer Acto, pp. 21-24.

12. Ob. cit. Además, se puede leer en el avance de la obra: <http://darsenaproducciones.wordpress.com/2011/05/14/bienvenidos/>, (consultado el 15/2/2012).

a sus personajes, deshumanizados, actuando motivados solo por la avaricia y la ambición, sin embargo, *libres* en sus actos, su vida, pues, se rige tan solo por diez mandamientos:¹³

1. Te dejarás conducir por el egoísmo y entrarás amablemente en el rebaño de los consumidores.
2. Utilizarás al otro como medio para lograr tus fines.
3. Podrás venerar a todos los ídolos que elijas, siempre y cuando adores al dios supremo, el Mercado.
4. No inventarás excusas para evitar entrar en el rebaño.
5. Combatirás a cualquier gobierno y preconizarás la «la buena gobernanza».
6. Ofenderás a cualquier maestro que esté en condiciones de educarte.
7. Ignorarás la gramática y barbarizarás.
8. Violarás las leyes sin dejarte atrapar.
9. [En materia de arte] derribarás indefinidamente la puerta abierta por Duchamp.
10. Liberarás tus pulsiones y buscarás el goce ilimitado.

El espectáculo es poli-genérico, si se me permite este término inventado, ya que reúne el teatro documental, rasgos del cine, la comedia —como en las de capa y espada (digamos una versión muy modernizada) con sus complicaciones amorosas, peripecias y puntos de giros inesperados— y es una propuesta muy original y atrevida en este sentido. La parodia y la burla también tienen lugar cuando vemos a los integrantes de la crisis bailar un charleston teniendo Martínez los pantalones bajados, por mencionar un ejemplo (ver vídeo). Se supone que Pérez, la ejecutiva, es la pareja de Martínez y viven juntos, los vemos en sus momentos íntimos en casa, en el sofá, sin embargo este asunto acaba enredándose tanto —cuando nos trasladamos al escenario de la oficina e interviene la directora— que, al final, ya estás perdido en cuanto a quién está con quién... y eso porque para ellos el sexo, el amor o estar en pareja solo tiene sentido si está comprometido con el dios todopoderoso: el Mercado. La directora se reúne con los jefes a través de videoconferencias y durante la obra se proyectan vídeos reales de Richard Fuld, Consejero Delegado de Lehman o del analista financiero Jim Cramer o noticias sobre la caída de la cotización de Lehman Brothers, etc. Otro elemento, digno de mencionar por utilizar técnicas del cine —en cuanto a los medios utilizados en la obra, la arquitectura del espacio y la actuación— son las escenas en las que vemos la proyección mental de un personaje, o cuando vemos cómo García y Martínez hablan, pero no es su voz lo que escuchamos, sino la voz de Pérez que habla por ellos como si los estuviese doblando. Pérez imagina la conversación que mantienen entre ellos para pasar luego a la escena siguiente y ver la escena real. Y sería injusto no mencionar, por su mérito actoral, el rebobinar —literalmente como en las películas— de los personajes García y Martínez: la directora da la bienvenida al ejecutivo Martínez recién contratado en la oficina y este diálogo entre ellos es también motivo de atracción sexual mutua, cuando por fin se besan apasionadamente, de repente se separan y retroceden los pasos de forma rápida hasta llegar al inicio de este episodio, al saludo inicial: todo lo que hemos visto era la imaginación de los personajes.

Hoy en día, se ve la desproporción ilógica de la riqueza y la defensa de estos intereses por la clase que la representa. Los bancos, los inversores, las multinacionales, etc. todos adoran a este dios todopoderoso: la avaricia. Por otro lado, vemos los gobiernos —que también están al servicio del sistema capitalista y ejecutan órdenes a favor de los intereses indicados por las multinacionales, las fábricas de producción de armas, etc.— firmando contratos con países en desarrollo o con países

13. Ob. cit. Como lo explica en la edición de la obra, estos mandamientos son del filósofo Dany-Robert Dufour (2007): *Le Divin Marché. La révolution culturelle*, Paris, Denoël. En este libro explica que la ideología neoliberal funciona como una nueva religión.

endeudados ya por los bancos que han generado la crisis, para poder llegar a una explotación que les permitirá sostener su economía y los intereses mencionados. Y para poder controlar mejor a los ciudadanos aplican recortes a los sueldos, aplican recortes a la educación y cambian derechos laborales de una noche a otra. Con todo ello el individuo solo se ocupará del sobrevivir diariamente y no va a tener tiempo para pensar/reflexionar. Y si añadimos los medios de comunicación al servicio del adormecimiento masivo, de manipulación o ocultación de la verdad, llegamos a la conclusión que aparte del enriquecimiento, el control de las masas es lo que interesa a los poderosos mundiales. A esto último ha jugado un papel importante, la pasividad del ciudadano que se endulza por el enriquecimiento fácil y el dichoso bienestar, más bien individual que del bien común. Muy buen ejemplo de ello lo presenta el final de la obra, cuando los personajes-protagonistas de la crisis, de la que salieron sin ningún rasguño, comentan:

PÉREZ. [...] El sistema está basado en dos cosas. Lo primero es algo que nunca falla: la avaricia. Mientras existan seres humanos, existirá avaricia, codicia. Y lo segundo, la pasividad. La chusma progresista habla y habla, pero no hace nada, nunca hará nada. Son una sociedad narcotizada. Se cruzan de brazos y sólo piensan en la caña y el fin de semana ¿sabéis por qué? Porque la avaricia es mucho más poderosa que la ética.

GARCÍA. [...] Viviremos una larga hilera de días y soportaremos lo que quiera enviarnos el destino. Trabajaremos para otros, ahora y en la vejez, son conocer el descanso. [...].

Finalizando, este espectáculo, adquiere un valor por ser comprometido con la sociedad y con el ciudadano, porque conciencia el pueblo de una manera más digestiva, demostrando su realidad cruda con un buen sentido del humor. Forma un ciudadano responsable de sus actos y lo llama ser partícipe a los asuntos públicos. Aunque todo ya se ha dicho desde la antigüedad, me siento incitada repetir la frase de Pericles en su famoso *Epitafio* por los primeros muertos atenienses (en la obra *Historia de la guerra de Peloponeso*, de Tucídides) cuando dice que «el que no se interesa por la política no es una persona a la que le gusta su tranquilidad, sino es una persona inútil».

Patético Jinete de rock and roll

Aula de Cultura CAM

Martes, 8 de noviembre 2011, 20:00 h

Compañía: Teatro a Teatro

Autor, director y escenógrafo: Jesús Campos

Actores: ANSELMO: Miguel Palenzuela

FEDERICO: Carlos Manuel Díaz

En 2030, *Federico* de setenta años cuida a su padre *Anselmo* una persona mayor de noventa años con sus problemas de salud. La obra es de estructura analítica, representa un día de la vida de ellos, empezando por la mañana y acabando con los últimos cuidados de la noche, y el texto no se divide en escenas ni en actos. Para situarnos en el ambiente, reproduzco aquí unos fragmentos que me parecen representativos:

- FEDERICO. ¿Quieres cogerte de una vez y dejarte ya de tonterías?
ANSELMO. Puedo perfectamente solo. (*Rechazándole el brazo*). No necesito ayuda de este tipo. [...].
FEDERICO. No, si acabarás haciéndote daño. (*Y le ayuda a acomodarse*).
ANSELMO. (*Dejándose hacer*). ¿Has visto cómo puedo? (*Y trata de disimular el daño que se ha hecho al caer*). [...].
FEDERICO. Si no fuera por las piernas, claro.
ANSELMO. ¿Qué pasa con mis piernas?
FEDERICO. ¿Tanto te cuesta asumir la realidad? [...]. Pues que están mal. [...] no les circula la sangre.
ANSELMO. (*Acentuando aun más la extrañeza*). ¿A mis piernas?
FEDERICO. No, a las mías. [...].
ANSELMO. Ya, lo que pasa es que estas piernas no tienen absolutamente nada que ver conmigo.
FEDERICO. ¡Ah, no? [...].
ANSELMO. Oye, yo, es que no las conozco. Qué quieres que te diga. Vamos, que no sé de quién podrán ser. [...].
FEDERICO. ¿No me va a decir que las has cogido prestadas? [...]. Pues si no son tus piernas —por curiosidad, solo por curiosidad—, ¿puede saberse dónde están las tuyas?
ANSELMO. ¿Las mías?
FEDERICO. ¡Sí, las tuyas!
ANSELMO. Y yo qué sé. Estarán por ahí, bailando. [...] La envidia, que te corroe. Eso es lo que te pasa.
FEDERICO. Patético.

Jesús Campos García, nacido el 1938, en Jaén es autor teatral, escenógrafo y actor. Ha sido galardonado por sus textos con muchos premios, entre otros Premio Teruel, Eulalia Asenjo de la Real Academia Española, Lope de Vega, Carlos Arniches, Tirso de Molina 2001 con el texto de la presente obra y el Premio Nacional de Literatura Dramática 2001 por el texto *Náufragos en internet*. Por otra parte, ha ejercido cargos de docente impartiendo talleres de escritura y ha sido miembro directivo, por ejemplo, en la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes, en el Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, Consejo Nacional del Teatro, etc.

El escenario es el interior de una casa futurista y muy moderna (véase foto),¹⁴ el espectador puede ver en contigüidad, de izquierda a la derecha, el baño, la entrada en el fondo y en el medio del escenario en primer término el salón y en el fondo derecho la cocina. Hay una prevalencia de tonalidades grises y metálicos —o lo podríamos decir *colores apagados*— que va acorde con los trajes de los personajes, el de *Federico* pues en marrones o grises pálidos, solo *Anselmo* lleva camiseta a cuadros de matices granates, típico de un *rockero*. En esta casa falta alegría y color, algo que se refleja en la obra, porque la única risa, raras veces, que puedes ver en las caras de los personajes es el resultado de los diálogos absurdos entre padre e hijo, llenos de sarcasmo, ironía, egoísmo, culpabilidad... aunque los espectadores nos reímos mucho con lo desatino del viejo *Anselmo*. Por mucho futurismo que haya, comodidad, en una casa tan bonita, con luces que se apagan y se encienden automáticamente, pues el ser humano, incluso el 2030, es igual en su forma de ser: un abuelo de noventa años, con un pasado glorioso de *rockero*, ligón, activo, exitoso profesionalmente, con su orgullo que desgraciadamente lo paga con su hijo, porque no para de menospreciarlo para sentirse él bien consigo mismo, viviendo en una situación de decadencia: viejo, medio inválido, enfermo y necesitado. «Un *rockero* —de los que nunca mueren pero sí que envejecen—»¹⁵ que no para de volver loco a su hijo con sus caprichos. Los viejos son como niños, como todos sabemos, sin embargo, es más fácil tratar a un niño, porque siempre te queda algún recurso por aplicar, que a un viejo orgulloso con su razonamiento egoísta acompañado con ataques de demencia de vez en cuando, aunque, quizá más utiliza su enfermedad para conseguir lo que quiera:

ANSELMO. Por cierto, ¿usted quién es?
 FEDERICO. Buena pregunta.
 ANSELMO. ¿No sabe quién es?
 FEDERICO. Y tú, ¿sabes quién eres?
 ANSELMO. Soy tu padre, ¿no?
 FEDERICO. Pues, en ese caso, yo debo ser tu hijo.
 ANSELMO. No necesariamente. (*Pausa*). ¿Me has traído chocolate?
 FEDERICO. No.
 ANSELMO. ¿Ves?, luego no eres mi hijo.

La obra destaca por la excelente interpretación de Miguel Palenzuela y de Carlos Manuel Díaz que actúan con naturalidad, además está cerca la edad del actor Palenzuela con su personaje, algo que da mucho realismo a la obra. Palenzuela consigue hacer reír al público con sus desvaríos, consigue su personaje la simpatía, aunque abusa psicológicamente de su hijo, que se ve enredado en una situación porque respeta a su padre y aparte porque se ha resignado en la vida, es pasivo, tiene setenta años, está solo y prácticamente vive solo, ya que su padre no le aporta una convivencia

14. <http://www.gozazaragoza.com/contenido.php?id=8575&d=Patetico-Jinete-del-Rock-and-Roll-llega-al-teatro-del-Mercado> (consultado el 25/11/2011).

15. Folleto de la obra.

armoniosa ni amor fraternal. Es curioso pensar cómo puede una persona vivir en estas condiciones, asumiendo tanta responsabilidad y renunciando su vida personal, quizá porque no pudo ser cómo su padre que iba a discotecas, bailaba con chicas, era un atrevido, un *rockero* auténtico, por así decirlo, mientras que él —como se deduce por lo que dicen los personajes— era un tímido y reservado. De todas formas, este espectáculo refleja situaciones reales y puede ser un referente para quienes no tienen ni idea de este tipo de vivencias. Para otros, puede ser como un referente para el futuro, si uno no se abstiene de estas prácticas: tratar a los demás con autoridad, orgullo y desde el punto «yo soy el mejor y tengo razón en todo». Los psicoanalistas dicen que los que tienen un carácter parecido de joven es muy probable que de viejos padezcan de psicosis, demencias y enfermedades mentales que puedan resultar un calvario para ellos mismos y sus familiares.

Contra el progrés

Paraninfo Universidad

Jueves, 10 de noviembre 2011, 20:00 h

Compañía: Teatre Al Detall

Autor: Esteve Soler

Director: Joan M.ª Segura Bernadas

Actores: Dani Arrebola, Txell Botey y Xavi Idáñez

Encima del escenario hay una enorme maquinaria de matices grises/metálicos, una especie de torre hecha por distintos electrodomésticos: nevera, aires acondicionados, pantallas de ordenadores, una lavadora, etc. Una de las situaciones presentadas es la siguiente: una pareja obviamente del mundo occidental, de noche, está viendo la tele o está zapeando (haciendo *zapping*). De repente, dentro de la lavadora —que es la pantalla del televisor— sale un muñeco/títere, el típico niño de Biafra esquelético:

MUJER. ¡¡¡Me mira y no se va!!! (Empieza a angustiarse).

HOMBRE. (Agarrándola por los hombros). ¡Ch ch! ¡Te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Te he dicho que no lo teníamos que desconectar! [...].

MUJER. (Amenazante). En esta casa nadie se irá a dormir hasta que no hayas apagado ESTO. (Enseñando al niño que la está mirando con sus ojos grandes, un muñeco alegre y para nada repulsivo).¹⁶

Contra el progrès es un espectáculo que presenta el hombre occidental con sus comodidades en la vida diaria y sus contrastes (como la situación que acabo de describir), las consecuencias de los avances tecnológicos al medio ambiente (la situación de los tres animales vestidos con chubasqueros rojos y la capucha puesta que comentan que ya no pueden alimentar a tantos «bichos» porque recuerdan que «el año 2050 llegaron a los ocho mil millones en todo el planeta»), la indiferencia del ser humano y lo absurdo en su vida diaria (a un hombre lo atropella un coche y una pasajera en vez de llamar a una ambulancia lo deja morir y para el colmo otra pasajera ante este espectáculo empieza a sacar fotos). No falta la charla entre dos ejecutivos vestidos de trajes y con la típica gestualidad de arreglarse el traje como si fuera un tic convulsivo:

16. La obra es en catalán, la autora del presente trabajo ha optado por traducir los fragmentos al castellano por la homofonía del artículo. Igualmente, he añadido las acotaciones según la puesta en escena para que sea más comprensible.

- HOMBRE 1. Acabo de fundar una nueva religión.
 HOMBRE 2. ¿Y hace mucho?
 HOMBRE 1. Un par de meses.
 HOMBRE 2. ¿Y qué tal?
 HOMBRE 1. De momento estamos empezando pero va bastante bien.
 HOMBRE 2. ¿Cuántos sois?
 HOMBRE 1. De momento yo... y mis trabajadores.
 HOMBRE 2. No sois muchos, ¿eh?
 HOMBRE 1. El cristianismo también empezó así.¹⁷

Y el episodio acaba con la ridiculización del cristianismo y sus símbolos aunque más bien es una parodia de todos los dogmas y del fanatismo de la civilización occidental que al final resulta ser un obstáculo para el desarrollo espiritual del ser humano y su vida diaria. Igualmente, esta situación que parodia la religión puede significar hacer del dinero una religión en sí, y enriquecerse sin ética, a costa de todo lo que no sirve a este fin, como, por ejemplo, ocurre con los bancos y las multinacionales hoy en día. En esta obra estas conductas del ser humano nos lo presentan más mecánico e hipnotizado que las propias máquinas que utiliza, porque al fin y al cabo las máquinas son máquinas y parece que el ser humano no tiene consciencia suficiente para utilizarlas con razón. Prueba de ello es el uso de los electrodomésticos en escena: contestan por teléfono poniendo una plancha en la oreja, ven la tele en una lavadora, la maleta de una mujer —que no quiere hijos y la relación con su pareja está regida totalmente por los horarios/viajes del trabajo— es una pantalla del ordenador. Lo absurdo, la parodia, lo repulsivo, lo cómico, lo real y el horror en la vida diaria se refleja en esta puesta en escena a través del prisma surrealista y la actuación análoga de los actores. Ellos adecuaban según las situaciones la gestualidad relevante o la expresión extrema para marcar el tono de cada episodio.

Esteve Soler menciona en una entrevista tomada el 2009¹⁸ que la gente se queda sentada al final del espectáculo en las butacas para hablar y debatir sobre lo visto, aparte que hay espectadores que durante la semana reflexionan sobre las ideas que trata. En la sala Paraninfo de la Universidad de Alicante (fue una pena que la sala no estuviese repleta de gente, quiero creer que era difícil desplazarse del centro de la ciudad al Campus Universitario) —y aunque muchos de estos incidentes los trata con comicidad— creo que consigue su objetivo: hacer que el público cuestione este modo de vida tal como la han vendido el consumismo, las multinacionales con la publicidad —bombardeándonos desde que abrimos nuestros ojos por la mañana— los políticos con la idea utópica que si seguimos el modelo de los países *desarrollados* alcanzaremos el *bienestar* paradisíaco y prometido que desde luego está muy cuestionado por esta crisis actual que todos vivimos. Y eso porque el espectáculo utiliza imágenes que impactan: los niños que nacen en la tierra (muñecas/bebés que salen impulsados con muelles colgándose por el tejado del escenario y a quiénes falta algún u otro miembro: brazo, pie...) o los animales nombrando a los hombres «bichos» hace que el público cuestione si al final es ser humano es el ser superior en la tierra que se distingue por la razón o es simplemente el virus del planeta que con su avaricia acaba con todo e incluso se vuelve contra a sí mismo con las infinitas guerras a lo largo de su historia.

El vestuario utilizado es muy variado y se aprovecha la maquinaria utilizada en escena porque cada vez que los personajes cambian de ropa, para la distinta situación, los sacan o los esconden en los diferentes armarios hechos por los electrodomésticos. Para la situación callejera, por ejemplo, se

17. Íd.

18. <http://www.youtube.com/watch?v=oBTW9Z8iKVc> (consultado el 8/3/2012).

ha utilizado un vestuario de apariencia decadente: trozos de tela que colgaban. El señor que aparece ya llevaba unos hilos rojos encima de su traje que se interpretaba ser la sangre, cuando se le ocurrió el atropello. En cuanto a la maquinaria resulta ser remodelable, se movían sus piezas integrantes para formar asientos u otros objetos necesarios. Otros medios utilizados en las distintas situaciones: la manzana de Adán y Eva, que era una enorme manzana, la proyectaron en el suelo o cuando la maestra enseñaba el cuento de caperucita roja y se quería demostrar su parte erótica o sus fobias se oyeron voces en *off* o el lobo aullando.

Esteve Soler es un autor cuyas obras se han traducido al francés, inglés, alemán, griego, italiano y castellano. Este espectáculo forma parte de una trilogía: *Contra el amor* y *Contra la democracia* y desde 2008 casi treinta directores las han hecho suyas en Europa y América Latina. *Contra el progrès* fue el texto elegido entre 646 obras de autores de toda Europa para participar en la sección oficial de Thetrentreffen, principal festival de teatro alemán que se celebró durante el mayo del 2008.¹⁹ Esta obra, escenificada por un director alemán, en Berlín, fue llevada en escena de una manera absolutamente fría mientras que la presente puesta en escena utilizaba gags y buscaba más la complicidad con el espectador, como lo menciona el mismo autor en la entrevista diciendo que es una puesta más mediterránea.²⁰

El gran atasco

C. C. «Las Cigarreras»

Jueves, 10 de noviembre 2011, 22.30 h

Compañía: Mr. Kubik Producciones

Equipo de creación: Jorge, Alberto y Fernando Sánchez-Cabezudo, Alfredo Sanzol

Director: Fernando Sánchez-Cabezudo

Reparto: MAYA: Ana Cerdeiriña²¹

GALLARDO: Fernando Sánchez-Cabezudo

VOZ EN *OFF* RADIO: Alfredo Sanzol

Diseño de escenografía: Alberto Sánchez-Cabezudo y Fernando Sánchez-Cabezudo

El gran atasco: el rodaje de la vida de una pareja dentro de un coche que *no rueda* ni un centímetro... el coche es un Trabant de la época soviética que impresiona en escena, como igual impresionan las proyecciones de vídeos, el vesturario y maquillaje, este tono *retro* pero trascendental, en el que no falta la comicidad al estilo de payaso, el absurdo —como igual se ve en la vida diaria— y las excelentes muecas expresivas y la kinésica de los personajes.

Kubrik Fabrik, Fábrica de creación, consta de una sala donde se programan talleres, cursos y espectáculos teatrales, musicales y de danza desde 2010 como también de un equipo de producciones propias, como lo describe el bonito folleto imitando al cartón, que se repartía en la representación. En una nave industrial remodelada de un antiguo almacén de papel y cartón el equipo ha hecho posible la construcción de un espacio abierto a profesionales de las artes escénicas y a un público deseoso de nuevas propuestas sorprendentes y de calidad. Para ellos el objetivo es lograr la disponibilidad de una sala para artistas que necesitan crear, mejorar o rodar sus piezas ante la mirada de un público

19. Si a alguien le interesa ver fotos del espectáculo *Contra el progrès* en diferentes puestas en escena en Aachen y en Caracas puede visitar la página de Facebook del mismo autor.

20. Véase la nota n.º 18.

21. Comparando la información encontrada por internet con los folletos del espectáculo saqué la conclusión que hay dos actrices para este espectáculo, en la Muestra hizo de *Maya* Ana Cerdeiriña; la otra actriz es Pilar Gómez.

cada vez más participativo y crítico. Es digno de mencionar que ellos tienen proyectos *works in progress* (obras en proceso de creación) o *croquis* (bocetos) donde compañías muestran directamente al público proyectos aún en desarrollo de creación para los cuales la participación directa de los espectadores es muy importante para su evolución.²²

La experiencia que tuve en la muestra de Alicante fue en un espacio análogo de esta Fábrica de Creación: en el Centro Cultural de las Cigarreras (antigua fábrica de cigarrillos). Me senté al lado de Delphine Chambolle,²³ que sujetaba un micrófono para grabar *los sonidos de la muestra* y me gustó la constatación que tuve de que cada representación de una obra teatral es única, por mucho

Foto: http://www.misterkubik.com/www.mrkubik.com/el_gran_atasco.html

que se represente en un teatro varios días. Los temas que giraban alrededor del tema principal, por mencionar unos ejemplos, eran el amor y sus juegos; la publicidad y el consumismo afectando la vida de una familia a través de proyecciones de anuncios reales de otras épocas sobre los coches o el coche en cuestión en inglés y alemán; la mecanicidad del ser humano, como si el hombre fuera una máquina en una fábrica de producción masiva, mediante un fragmento de la película-documental *Baraka*²⁴: el momento que en cámara rápida miles de coches en una avenida enorme paran y siguen su curso regulado por los semáforos. En este atasco de tráfico —en el que acaban viviendo los personajes de igual manera

que lo expresa el dicho griego popular «no hay nada más permanente que lo provisional»— la pareja se enfrenta, por ejemplo, con el hambre y la respuesta viene con las cajas de ayuda que tiran por el cielo los helicópteros; se ve la necesidad de intercambiar bienes y víveres con los coches vecinos. En este coche se casan, nace el bebé, trabajan de funcionarios, tienen que abonar a plazos la *hipoteca* del coche... y se las *ingenian como puedan* para salir adelante. Además, se ven un sin fin de incidentes cómicos emparentados con la historia de cualquier país occidental y con los mensajes que quieren transmitir sobre la vida familiar: el egoísmo y las discusiones entre parejas, la memoria de cada uno después de 30 años de casados o la privatización de la carretera. Cabe añadir que esta obra es la segunda parte de una *Trilogía del hombre moderno*, las demás son: *Metro cúbico* y *Buro*. Finalmente, invito al lector a visitar la página para ver el vídeo promocional del proyecto de la obra, en el que se descubre el mensaje que quieren transmitir los integrantes de esta producción: (ver vídeo). Cabe añadir que los «extras» en este enlace (aquí) demuestran el labor de este proyecto y los divertidos bocetos del escenario. No olvidar el trabajo mecánico para convertir el coche Trabant

22. La información de este párrafo está en el folleto, como he mencionado, sin embargo se puede visitar la web de ellos donde se puede encontrar datos similares: www.misterkubik.com.

23. Es profesora en la Universidad de Lille3, Francia, e imparte clases de civilización hispánica (integración europea, representaciones culturales, industrias de la cultura). Su campo de investigación es sobre el teatro y las artes del siglo XX, en particular, cómic y teatro contemporáneo. Se interesa especialmente en el sonido, el sitio que ocupa en las artes y en la vida cotidiana (trabajo, ciudad...).

24. Se puede ver un resumen de la escena de la película que se proyectó en la sala en el avance de *Baraka*: <http://www.youtube.com/watch?v=NmhQEmV-Izo> en el minuto 1:28. Como considero esta película una de las clásicas aprovecho la oportunidad para comentar sobre ella: un similar de otra escena de la película *Baraka*, se ve también en *Avatar*: <http://www.youtube.com/watch?v=xgED0ZoIW5U&feature=related>. *Baraka* (1992) es una película puramente visual dirigida por Ron Fricke, director de fotografía de *Koyaanisqatsi*, el primer film de la trilogía *Qatsi*. *Baraka* se inserta en la nueva tradición de hacer documental, donde su poder narrativo yace en una mezcla, aparentemente casual —aunque no lo es para nada— de imágenes, música y sonidos naturales o artificiales. Otras obras importantes de este estilo son: *Koyaanisqatsi* (1983) y *Powaqqatsi* (1988) del estadounidense Reggio y la más reciente *Microcosmos* (1996) de los franceses Claude Nuridsany y Marie Pérennou (todas las consultas por internet tienen fecha 22/1/2012).

en una máquina teatral en escenario, *moldeable* según las necesidades de cada situación dramática. Desde luego, un proyecto y un espectáculo humano, inteligente e impecable.

BIBLIOGRAFÍA:

Información sobre la sala y las producciones propias: www.misterkubik.com

Vídeo de promoción del proyecto para la obra: http://www.youtube.com/watch?v=3SLCS6Og_EA,
(consultado el 22/1/2012).

Vídeo de promoción de la obra: <http://www.youtube.com/watch?v=GPh6pbOCPCA>, (consultado el
22/1/2012).

Fragments de la obra puesta en escena: <http://www.youtube.com/watch?v=TzR4OeA0bRc>, (consultado el
22/1/2012).

Película *Baraka*: <http://www.youtube.com/watch?v=NmhQEmV-Izo> y <http://www.youtube.com/watch?v=xgED0ZoIW5U&feature=related>, (consultados el 22/1/2012).

Foto: http://www.misterkubik.com/www.mrkubik.com/el_gran_atasco.html, (consultado el 22/1/2012).

Un hombre con gafas de pasta

C.C. «Las Cigarreras»

Viernes, 11 de noviembre 2011, 20.00 h

Compañía: Flyhard Producciones

Dramaturgia, dirección y espacio escénico: Jordi Casanovas

Reparto: AINA: Roser Blanch

LAIA: Clara Cols

ÓSCAR: Pablo Lammers

MARCOS: Sergio Matamala

Colaboración de l'Institut Català de les Indústries Culturals

La sala del Centro Cultural las Cigarreras, en Alicante, una antigua fábrica de cigarros reformada, tiene como ventaja que su espacio se puede amoldar según las necesidades de cada obra. Entrando en la sala el día del estreno, como todos los asientos delante del escenario estaban llenos, me senté en uno de los asientos de primera fila del bloque lateral izquierdo, al lado de otros dos griegos traductores de obras españolas en Grecia: Dimitris Psarras y María Chatziemmanouil. El anfiteatro se había organizado a la griega con asientos perpendiculares delante y en los laterales de la escena. La ventaja de eso, en combinación con el escenario representando el comedor de una casa con su mesa, sillones, equipo de música y los asientos colocados tan cerca al escenario, daba la sensación que nosotros, los espectadores éramos una continuidad de este salón/casa y que también estábamos invitados a presenciar los hechos que iban a ocurrir: sorprendentes, espléndidos y tan espantosos, que te provocaban «no aquel miedo desesperado que nos asalta en los teatros —'Dios mío quiero salir de aquí' sino un terror seco que te hiela» como expresa justamente lo que he vivido Enric Gomá en el *Diario Ara*.²⁵

FlyHard, fundada en 2004, es una compañía catalana cuyos objetivos son apoyar montajes con un texto sorprendente, directo, muy próximo y con personajes muy fáciles de reconocer por parte

25. Cita sacada del cartel de la obra para la representación en la SALA AZarte, disponible en la página de la web de la compañía FlyHard: http://www.flyhard.org/?page_id=475, (consultado el 10/12/2011).

del espectador y en cuanto a la metodología interpretativa buscan la naturalidad, la proximidad, abstienen de la artificialidad y utilizando distintos matices para llegar a la mayor hiperrealidad posible. En relación con la autoría eligen dramaturgos catalanes y contemporáneos. Les apasionan los textos de aquí y de ahora «porque nos cuentan del lugar donde vivimos y generan las mismas preguntas que tenemos ganas de debatir».²⁶

El 2005, se incorporan a la compañía Clara Cols, Pablo Lammers y Sergio Matamala y con ellos comienza un proyecto sencillo pero ambicioso que va a determinar el estilo de la compañía. Así, con la complicidad del espacio AREAtangent, que acogió la compañía en residencia, se plantea la trilogía de obras a partir de videojuegos: *Wolfenstein*, *Tetris* y *City/Simcity* con la autoría de Jordi Casanovas. Se plantea una trilogía inspirada en videojuegos como apuesta por la búsqueda de un nuevo público, alejado de los teatros pero ávido de historias de hoy, desde luego un proyecto muy atrayente en su idea tan original de compaginar el teatro con videojuegos. Con razón esta trilogía ha recibido el Premio de la Crítica de Barcelona a la revelación de la temporada 2006-07, el premio Crítica Serra d'or al mejor texto teatral de 2006 y nominaciones a los Premios Butaca y los premios Max.

El 2010, la compañía reconvierte lo que, hasta ahora, era su espacio de ensayo en una Sala de exhibición, la SALAFlyHard. Una sala comprometida con la autoría catalana contemporánea.

Un hombre con gafas de pasta, trata de los individuos inteligentes, alternativos, circulando con su suplemento cultural o una revista de crítica literaria que ve películas siempre en versión original, escucha Radiohead, Coldplay, escuchan bandas sonoras de películas como Mychael Nyman, llevan gafas retro de los años 60 y son una versión algo mejorada del *modernillo*, ya que la capacidad intelectual de éstos últimos no les da para leer un libro de más de 200 páginas ni tragarse los suplementos culturales de los fines de semana (vamos, no saben ni que existen). Los *gafapastas* no paran de enorgullecerse de sus conocimientos. Los *modernillos* suelen cubrir estas carencias intelectuales comprándose complementos tecnológicos de última generación como productos manzana.²⁷ El título de la obra, también hace alusión a otro tipo de personas, representados muy bien en las homónimas películas: el *pagafantas*: «Ser demoniaco de las noches bilbaínas (también llamados MrRebollvs); cuenta la leyenda que aparece tras las cámaras con visión nocturna de tías buenas semi-despelotadas para despertar su deseo y luego dejarlas con las ganas».²⁸ En pocas palabras el *gafapastas*, tal como lo presenta Jordi Casanovas, es un individuo que finge más de lo que sabe, se presenta como una persona narcista que necesita la admiración de los demás para vivir y entra en casas para ser un *aguafiestas*, provocar daños en la psicología de los demás con críticas negativas, ya que alimenta su ego creyéndose superior socavando así la autoestima de los otros. En el salón de la casa de Aina (Roser Blanch) llegan la pareja Laia (Clara Cols) y Óscar (Pablo Lammers) con un amigo nuevo que le quieren presentar: Marcos. Óscar está muy entusiasmado con Marcos, porque es inteligente, recita poesía de una manera que te deja boquiabierto y mientras estás presenciando, como espectador, todas estas acciones y piensas «ya sé cuál es la temática de esta obra: el maltrato psicológico a los demás por un individuo que se cree superior»; de repente descubres que la obra tiene unos giros muy sorprendentes, cuando por ejemplo, Marcos se convierte en un masoquista y corta el dedo de Óscar en escena. Y aun así Óscar sigue apoyando a Marcos cuando él amenaza que va a proseguir a su siguiente víctima, una de las chicas. Óscar ya no puede reaccionar de una manera razonable, ya es un ciego fan del vampiro Marcos.

En cuanto a la puesta de escena, cumplen con los objetivos declarados en la filosofía de la compañía, pues efectivamente, se trata de un espectáculo que te hace sentir un invitado más de la cena, en lo

26. http://www.flyhard.org/?page_id=48 (consultado el 26/02/2012).

27. <http://www.frikipedia.es/friki/Gafapasta> (consultado el 26/2/2012).

28. <http://www.frikipedia.es/friki/Pagafantas> (consultado el 26/2/2012).

que los personajes cenan en tiempo real, y los objetos utilizados, la colocación de los muebles, todo el ambiente creado tan realista te hace sentir en una casa normal y corriente, representativa del personaje de *Aina*. Por consiguiente, la introducción de los rasgos de películas de terror y el estudio psicológico de los personajes con sus reacciones ante este horror, quedan sorprendente.

(Ver vídeo).

Es muy interesante la propuesta por el autor, como lo describe en el resumen de la obra, sobre la gente que entran en casas como nuevos amigos, que tienen este aire de «yo soy un intelectual y vosotros mis fans que me tenéis que adorar hasta el último aliento y todo el conocimiento que tengo lo utilizaré para alimentar mi ego» porque al fin y al cabo, gente así no puede ofrecer nada a los demás por mucho que se revistan con brillantes conocimientos. El autor hace un claro símil entre los vampiros y este tipo de personas que lo único que consiguen con su egoísmo es chupar la energía de los demás. Y lo demuestra de una manera tan brutal, a través del hiperrealismo para que quede bien claro al espectador. Y es verdad ¿cuántas veces no hemos visto el conocimiento utilizado incluso en la explotación de otros países por los países que tienen el poder y los medios? El conocimiento en manos de gente que no tiene amor en su corazón al final acaba alimentándose al ego, que es así como funciona el ser humano desde el momento que adquirió conciencia. Una persona sin amor, no quiere compartir este conocimiento para que haya un enriquecimiento mutuo mediante la interacción humana, solo quiere crear un vínculo de seguidores para que él pueda sobrevivir, como lo explica el mismo autor: «Yo conocí a muchos y aún me los estoy encontrando cada día. Me fijo. Los estudio»²⁹.

BIBLIOGRAFÍA:

Sobre la sala FLYHard, la compañía y el espectáculo *Un hombre con gafas de pasta*: <http://www.flyhard.org/>
Gafapastas: <http://www.frikipedia.es/friki/Gafapasta>, (consultado el 26/2/2012).
Pagafantas: <http://www.frikipedia.es/friki/Pagafantas>, (consultado el 26/2/2012).

Santa Perpetua³⁰

Teatre Arniches

Viernes, 11 de noviembre 2011, 22.30 h

Sala repleta

Compañía: Micomicón

Texto y dirección: Laila Ripoll

Actores: Manuel Agredano, Marcos León, Mariano Llorente y Antonio Verdú

Escenografía y diseño de cartel y programa: Arturo Martín Burgos

29. CASANOVAS, Jordi (2012): «Un hombre con gafas de pasta», en *XIX Muestra de teatro español de autores contemporáneos* (el libreto de la Muestra), p. 65.

30. Para la redacción del presente comentario me ha servido de ayuda referencial las dos críticas hechas por Pedro Zabalza y Julio Castro archivados en la página de TRUKE (distribuidora de la obra en País Vasco y Navarra): <http://truke.com/santa-perpetua/>, en «Descargas», «Santa Perpetua – Dossier Crítica» (consultado el 8/12/2011).

Foto: www.truke.com

A su santidad «le alcanza la memoria hasta el Génesis» como proclama su hermano Pacífico. Entre truenos, relámpagos y marchas de solemne religiosidad empieza la obra que nos ofrece Producciones Micomicón escrito por Laila Ripoll, el alma máter de la compañía.

Laila Ripoll, una escritora prolífica y de personalidad polifacética, ha sido galardonada con muchos premios (ARTEMAD, Ojo Crítico...), solo menciono aquí que por la obra *Atra bilis* quedó finalista para el Premio Nacional de Literatura Dramática 2002 y también finalista al Premio Max al mejor autor dramático en castellano el 2003. Sus obras han sido traducidas al árabe, francés, griego, rumano, portugués... y sus textos se han estrenado en varios países por todo el mundo.

Este espectáculo es del todo *eminente*, con su santa, los iconos y sus *amuletos* y con una escenografía impresionante que describe muy bien el interior de la casa de esta familia estafadora: la habitación de la santidad, por donde entran y sacan la cama de ruedas, a la izquierda la ventana que da al jardín y a la derecha la puerta que da al interior de la casa. Perpetua (Marcos León) es la hermana mayor de esta familia y es la continuidad de toda una vida, a mitad camino de ser víctima de sus propias pasiones y de las experiencias vividas, y verdugo de sus propios pecados: vivió la guerra civil y luego el fascismo, se crió en una familia en la que su madre siempre «nos quiso mujeres» como confiesa el hermano de la santa Pacífico. Ya no se sabe qué *puzle* de seres es esta persona que pasa su vida acostada en la cama, con el cabezal de la cama parecido a una procesión, con su don profético, aprovechando la ignorancia de la gente y la superstición, y entre levitaciones y delirios en los que se habla del pasado y del futuro en titulares de noticias del día. Dice Perpetua: «sin memoria no hay mañana, no hay avenir», sin embargo la memoria de ella se ha perdido en el pasado, se ha convertido en piezas y espejos rotos, contrastes, mentiras y ha concluido en un ser o *ente*, en una *bruja* que solo en un momento de lucidez, de conciencia, se levanta de la cama para confesarnos sus crímenes.

Crímenes —y la culpa de llevarlos— que sobre caen en las espaldas de todo un pueblo. «La conciencia es como la propia muerte, no se le ve venir» contesta Zoilo a Plácido, el otro hermano de la santa.

Plácido es una especie de *maruja* que se ocupa de los quehaceres de la casa y se viste de mujer. Él es consciente de la verdad oculta, que está prohibida de mencionar en casa, aparte de la mentira sobre mentira en la que esta familia ha construido su negocio y su existencia misma a través de los años. Se trata de tantas mentiras que ellos mismos, Perpetua y Plácido, han creído como verdad y han arrastrado también a Pacífico, el hermano más joven, que tiene el papel del tonto-retrasado en la obra, el que no entiende nada de lo que está pasando, aunque por otra parte es el chico natural, inocente que solamente le interesa vivir la vida con los placeres que siempre le han prohibido. En el fondo, no es tan tonto y a través de sus preguntas se descubren secretos que el público tiene que saber. Zoilo, el personaje que irrumpe bruscamente en la familia exigiendo aquella bicicleta, tanto reclamada por su familia, es la fuerza que remueve el pasado e impulsa a que se descubra la verdad. (Ver vídeo).

Esta obra, a pesar de su tono trágico, consigue hacer estallar la sala en risas por su estilo paródico, incluso absurdo en algunos momentos, con los delirios graciosos de la santa, sus espasmos y el pánico que inunda a los hermanos. Felicidades a Laila Ripoll por escribir y dirigir una obra tan magnífica.

La actuación de los protagonistas es impresionante, cada personaje construido muy cuidadosamente para su papel, Mariano Llorente (Zoilo), el serio y severo —como la conciencia misma que intenta salir a la superficie— Juan Ripoll (Pacífico) cambiando el registro de su voz para sonar al tonto y Marcos León que «te coge por las entrañas, te lleva en volandas por donde le place y te deja luego en la butaca con las piernas temblando» como describe³¹ perfectamente mi experiencia Pedro Zabalza.

BIBLIOGRAFÍA

Producciones Micomicón: <http://www.apriorigt.com/index.htm>, (consultado el 8/12/2011).

Vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v=2uhFURorgtM>, (consultado el 8/12/2011).

Castro, Julio: «La parodia y los desaparecidos republicanos en *Santa Perpetua*». Un excelente trabajo de Micomicón superpone la comedia a la narración trágica», *laRepúblicaCultura.es* publicado el viernes 12/11/2010. Archivado en <http://truke.com/santa-perpetua/>, en «Descargas»: «Santa Perpetua – Dossier Crítica», (consultado el 8/12/2011).

Zabalza, Pedro: «Memoria y conciencia santa perpetua», escrito el 6/11/2010, archivado en <http://truke.com/santa-perpetua/>, en «Descargas»: «Santa Perpetua – Dossier Crítica», (consultado el 8/12/2011).

La ventana de Chigrinskiy

Aula de Cultura CAM

Sábado, 12 de noviembre 2011, 20.00 h

Compañía: Teatro El Zurdo

Autor: José Ramón Fernández

Director: Luis Bermejo

Actores: Miguel Barderas, Beatrice Binotti, Luís Crespo, Eugenio Gómez, Rebeca Medina

Músicos: Nando Lago, Tozo y Jorge Vistel

31. ZABALZA, Pedro: «Memoria y conciencia santa perpetua», escrito el 6/11/2010, archivado en <http://truke.com/santa-perpetua/>, en «Descargas»: «Santa Perpetua – Dossier Crítica», (consultado el 8/12/2011).

Entrando en el teatro me impresionó mucho la presencia de tres músicos a la derecha del escenario, unos virtuosos, cada uno con su instrumento: acordeón, guitarra y trompeta, que tocaban en un ritmo de jazz durante todo el tiempo hasta el inicio de la obra. Un escenario minimalista, con un gigantesco ascensor en el fondo, y la música creaban la sensación de estar delante de una finca (como en una terraza de enfrente tomando algo) y que en la calle habían unos músicos tocando.

Luis Crespo y Luis Bermejo fueron los fundadores de la compañía Teatro El Zurdo hace casi veinte años. Según sus palabras, su objetivo es contar historias que puedan emocionar, conmover y, en definitiva, hablar del ser humano y de sus contradicciones. Al mismo tiempo manejar los diferentes lenguajes teatrales como vínculo catalizador de nuestras inquietudes. Y me encantó leer además que «como en nuestros tiempos prima el individualismo la compañía apuesta por la fuerza del grupo como colectivo donde los diferentes artistas articulan contribuciones permanentes y creativas en cada montaje».³² En nuestras culturas occidentales, en la vida diaria, nos falta mucho la expresión libre de sentimientos —sin inhibiciones— y la práctica de acciones en colectivo. Desde luego, con esta obra cumplen al máximo con sus objetivos y la puesta en escena es impecable.

Chigrinskiy, de Ucrania, fue un jugador del fútbol en el equipo de Barcelona en la temporada pasada y la vuelta a su país sirvió de inspiración al autor José Ramón Fernández. El 1993 recibió el premio Calderón de la Barca por la obra *Para quemar la memoria* y el 1998 fue finalista del premio

Tirso de Molina por *La tierra*, por mencionar algunos. En esta obra nos presenta al jugador del fútbol, viviendo en Barcelona (aunque podría ser en cualquier lugar del mundo occidental-mediterráneo) en una finca con su ventana por la que él pierde la mirada hacia Ucrania, hacia su madre, recordándola. A su sorpresa, aparece el presidente de la comunidad para decirle que esta ventana es ilegal y hay que cerrarla, ya que no entra en plano de la construcción de la finca. Mientras tanto, otros personajes, como la intérprete (Chygrynskiy no habla castellano) o la vendedora de los colchones en la tienda de la misma finca y el *sonambulista* que se despierta *sin querer* en la casa de Chygrynskiy giran sus vidas en torno a él con el fin de aprovecharse de su fama o lo que puedan. Situaciones cómicas, absurdas varias veces, que nos provocan una risa sin parar, demostrando a la vez lo desatinado en nuestras vidas diarias y la complicación de las culturas *desarrolladas*, por mencionar el término que más utilizamos dorando la píldora. El escenario está muy bien repartido arquitectónicamente, en mini-espacios/apartamentos en los laterales, con

Foto: véase nota a pie n.º 32.

32. <http://www.teatrozurdo.com/>, (consultado el 20/11/2011).

el inmueble justo para demostrarnos lo que hace cada personaje en su casa mientras vemos lo que sucede en la escena principal.

En estos espacios vemos sus personajes, sus sueños, sus intimidades, su relación con objetos, la evocación al pasado, los recuerdos. No faltan, desde luego las canciones nostálgicas y populares de los músicos —que también interactúan con los actores—, ni la noción de lo *esotérico*: la llamada del destino que recibe la intérprete al mudar en un piso de la finca por el mensaje grabado que descubre debajo de la moqueta del suelo. Son personajes que encerrados en sus pisos experimentan sus propias realidades: el presidente que quiere suicidarse y lo salva la traductora, porque en estas *fincas cotillas* con la paredes tan finas, se oye todo. Se trata de personajes humanizados que tienen sus defectos y cualidades como todos. Por último, los colores y los matices utilizados en los trajes, las luces, el maquillaje eran colores puros, vivos que conseguían perfectamente representar un mundo de recuerdos, nostálgico y onírico. El minimalismo se reflejaba también en el inmobiliario³³ utilizado: formas geométricas simples: un colchón (la cama de Chigrinskiy), el ascensor, las cortinas transparentes desenrolladas del lateral del ascensor para hacer la función de la pared entre la intérprete y el presidente de la comunidad, etc.

(Ver vídeo).

Al final de la obra, Chigrinskiy, no aguanta viviendo en Barcelona y decide volver a su país, decide volver a su patria, volver a abrazar a su madre y ver la nieve. Después de una canción efusiva y bailes de despedida entre los personajes, empieza a nevar en la escena y todos se quedan mirando nostálgicamente hacia delante (hacia nosotros) en fila, mirándose entre sí y por lo tanto acabando la obra con la misma gestualidad del principio. Por supuesto, un final muy feliz aunque personalmente me he quedado con la siguiente reflexión: los inmigrantes vienen al occidente con el sueño de una vida mejor, de una vida *cómoda* (entre tantos productos fascinantes de consumo), hasta darse cuenta que ahí vivían mejor, entre gente simple no contaminada por la ambición o la avaricia de un mundo consumista que sabe agradecer (y apreciar, todavía) una puesta de sol o la caída de los copos de nieve.

Nadie lo quiere creer

Teatro principal

Sábado, 12 de noviembre 2011, 22.30 h

Compañía: La Zaranda

Autoría e iluminación: Eusebio Calonge

Dirección y Espacio Escénico: Paco de la Zaranda

Actores: Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos

Hay veces en la vida que nos preguntamos si los seres humanos que vemos están realmente vivos o están *muertos*: gente viviendo en condiciones inaceptables en países del tercer mundo, en lugares inhóspitos y decadentes; gente poderosa que cometen crímenes inhumanos o simplemente viejos que habitan encerrados en sus mansiones, vanagloriándose del pasado y viviendo en una realidad reinventada por ellos. Este es el caso de la obra *Nadie lo quiere creer* de La Zaranda (Teatro

33. Foto extraída de: http://teatro.es/contenidos/RDE11_1/fotos.php?seccionCartelera=Propuestas&codigoEspectaculo=38566&fotos=15&num=12&rutaFotos=&title=Cartelera.%20La%20ventana%20de%20Chygrynskiy (consultado el 20/11/2011).

Inestable de Andalucía la baja), obra en coproducción con el Festival Temporada Alta, de Tardor de Catalunya, Girona/Salt.

Eusebio Calonge es el dramaturgo de esta obra y forma parte de la Zaranda desde 1985. Ha recorrido con ellos más de treinta países en tres continentes recibiendo premios de la crítica en Buenos Aires, Madrid, Montevideo, Nueva York, etc. estrenando obras más en el extranjero que en la península ibérica. Todas sus obras están publicadas y traducidas al francés e inglés. El último premio que recibió la compañía fue el Nacional de Teatro en 2010: «un reconocimiento tardío y escaso de un país ingrato» como lo describen ellos en el mismo blog de la gira de la obra³⁴ «después de 32 años realizando una intensa labor creativa que le ha valido un gran prestigio internacional».³⁵ Y Marcos Ordoñez escribió en *El País*: «estamos de enhorabuena o más vale tarde que nunca: anteayer, La Matute; ayer, La Zaranda. Premiados una y otros por monstruos y por maestros. Por clásicos, en una palabra».³⁶

Esta obra, que tiene como subtítulo, *La patria de los espectros* nos muestra sus personajes caricaturescos viviendo en plena decadencia. Una vieja que remonta su linaje hasta los Reyes Godos vive con su sobrino lejano y su criada. Los actos de estos últimos giran alrededor de cómo pueden agradar lo más posible a esta vieja lo mejor posible ya que está por el medio la herencia y la ambición. Todas estas acciones que vemos en escena (juegos de disfraces para entretenerla que se basan en los recuerdos y familiares del pasado, acostarla, limpiarla, medir su ataúd en un reloj gigantesco de

34. <http://nadieloquierecrear.blogspot.com/> (consulta realizada el 6/12/2011).

35. *Íd.*

36. ORDOÑEZ, Marcos: *Zarandeados pero invictos*, *El País* 26/11/2010 el recorte disponible en <http://nadieloquierecrear.blogspot.com/p/premio-nacional-de-teatro.html> (consulta realizada el 6/12/2011).

la casa, preparar su funeral, etc.) son imágenes grotescas, esperpénticas y cómicas. Los personajes viven en su propio mundo, en el pasado, parece el de más allá de los muertos, aunque a ellos lo único que les preocupa es la herencia y cómo sobrevivir, sin darse cuenta que se trata de una supervivencia en una realidad desatinada.

La impecable actuación de Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos bajo la dirección de Paco de la Zaranda nos deja a todos boquiabiertos. La representación de los tres viejos viviendo juntos y la gestualidad para llevar a su extremo los movimientos característicos de viejos, sus enfermedades (síndrome Parkinson), sus comportamientos, sus riñas es excelente; trata de situaciones cómicas que varias veces consiguen lo gracioso a través de repeticiones ridículas como las de un bufón. Otras veces estas situaciones contenían cuadros con rasgos que recuerdan los ritos religiosos típicos de Andalucía. Era evidente el simbolismo de los materiales utilizados en escena: el pavo taxidérmico-el orgullo y la vacuidad de la familia, el reloj/ataúd-la vida que se acaba, etc. Además, los objetos que necesitaban para cada parte los iban construyendo los personajes con materiales que sacaban del escenario lúgubre, desde el fondo o sus partes laterales. Era increíble cómo se movían los personajes de un lado al otro, imitando la manera de andar de los viejos, pero al mismo tiempo movían los objetos para remodelar nuevos objetos o inmuebles necesarios para la representación de una forma natural. Podrías decir que eran ratones olvidados en una casa que se movían de un lado para otro sin sentido. Todo nos recordaba que estas *personas*, han perdido la condición humana, son una especie de espectros, de *muertos vivientes*.

(Ver vídeo).

BIBLIOGRAFÍA

Sobre el espectáculo: <http://nadieloquiererecrear.blogspot.com/>, (consultado el 6/12/2011).
<http://www.muestrateatro.com/home.html#pagina=/autores/a0022.html>, (consultado el 6/12/2011).

El corazón hecho un lío

Teatro Arniches

Domingo, 13 de noviembre 2011, 18.00 h

Compañía: Diáfano Producciones

Autores: Paco Zarzoso, Paco Sanguino, Rafael González Gosálbez, Borja Ortiz de Gondra, Juan García Larrondo.

Director: Juan Luis Mira

Actores: Lola Manzanares e Iván Gisbert

Diseño de escenografía y realización: Malena Olivares

¿Habéis pensado alguna vez en qué puede pensar una mujer mientras espera en el semáforo para cruzar la calle? o ¿cómo se declara el director de un matadero? ¿qué hace una mujer sola en casa, a oscuras, porque se ha cortado la luz? ¿y cómo mata a sus víctimas amorosas un asesino en serie? La obra *El corazón hecho un lío* tiene todas estas respuestas. Una *poliedro-comedia* sobre amores imposibles de los personajes atrapados en ellas. Historias que no se entrelazan entre sí, pero son tan reales que podrían haber sido entrelazadas con nosotros. Situaciones que, con tono poético y con

humor sarcástico —a veces incluso negro— hicieron en varias ocasiones que el teatro resonara de nuestras risas.

Como lo describe el mismo director, Juan Luis Mira, en el folleto informativo de la obra, este montaje es una conmemoración al cumplimiento de 25 años de los premios Marqués de Bradomín. Estos galardones han «invitado a los jóvenes a que se embarcaran, desde la osadía, en la aventura de la aventura escénica». El espectáculo consiste en un *puzzle* de fragmentos extraídos de las obras premiadas en estas dos décadas y media. Sin embargo, tienen un hilo común: el amor o desamor dados con muy buen sentido de humor.

Diáfano producciones, compuesta por Lola Manzanares e Iván Gisbert, compone un espectáculo formado por las escenas de Paco Zarzoso (de la obra *Umbral*), de Rafael González y Paco Sanguino (de la obra: *013 varios: informe prisión*), de Borja Ortiz de Gondra (*Dedos*) y de Juan García Larrondo (*Mariquita aparece ahogada en una cesta*).

El escenario se componía básicamente por dos perchas rojas, a forma de mitad de corazón cada una con ruedas, y por cajas de color plata. Estos objetos, los actores, los movían cada vez según las necesidades de la escena y de las cajas, las de un sastre, iban sacando varias piezas: teléfonos, cuerdas, fotos...

Normalmente en obras que se componen por varias situaciones escénicas que no se entrelazan entre sí, los actores prosiguen a cada escena sin más. Lo que me pareció original en esta obra es que los actores, mientras iban moviendo los componentes del escenario preparando la siguiente situación, nos contaban una especie de introducción: sobre el autor, comentarios por ellos, etc. Hecho que utilizaron incluso al final de la obra: empezaron a recoger charlando entre ellos de una forma natural «bueno eso era todo»,

o «...nos hemos divertido» y como cuando termina un trabajo hablaban de quedar a tomar algo, o no, que quizá quedarían para otro día; eran intentos de conectar con el otro, salir cada uno de su *cáscara* para poder llegar a una cita de amor. Era la temática de varias situaciones que habíamos visto y como respuesta final, los actores unieron las dos perchas y finalmente se formó el corazón.

(Ver vídeo).

Las situaciones escénicas de la obra *Umbral* las había visto en la obra montada por el mismo Paco Zarzoso en el Teatre el Musical el 14 de octubre del 2009. Los actores comentaron sobre los personajes que son «incapaces de traspasar el umbral para llegar a los demás». En este *remake* por Diáfano Producciones, me gustó la originalidad que tuvo lugar en la situación de la vecina hablando con el del piso abajo. Antes voy a contar un poco de qué se trata esta situación: una mujer que es la presidenta, sentada a oscuras, llama a su vecino de abajo. Se le ha cortado la luz, entonces empieza a hablar y hablar para no sentirse sola sin luz y sin televisión. El hombre, solitario que busca trabajo

de lo que sea —aunque nunca aparece en las entrevistas porque se le pasa la hora durmiendo en la silla de su cocina— contesta y empieza a tener la esperanza de conocer a la presidenta. Ella parece que desea lo mismo. Sin embargo, cuando viene la luz, cuelga bruscamente la llamada sin más! ¡Ya tiene luz y televisión, entonces no necesita la compañía de nadie! El hombre se quedó con el auricular en la mano y con ganas de compartir su soledad... En la obra *El corazón hecho un lío*, el hombre aparece vestido de Spiderman. Es sorprendente y gracioso para los espectadores viendo al Spiderman con capucha hablando por teléfono con la vecina y el mensaje de la soledad que viven estos dos personajes, tanto de la película como el de la obra, queda muy claro.

Otra situación que me pareció muy graciosa (aunque en realidad se trata de un asunto serio) es la de una mujer que está llorando delante de la foto de su marido (y con acento andaluz) que la abandonó a ella y a su hija... Pero no la abandonó por liarse con otra mujer sino por enamorarse de otro hombre y volverse «¡maricón!», como ella misma lo cuenta. En un momento dado su marido vuelve a ella para recoger algunas de sus últimas pertenencias y ahí se ve con mucha risa como la mujer, amontonando las cajas con sus objetos personales, lo «despacha a su casa» cansada de todas estas «mariconadas», aunque no sin el intento de volver a liarse con él...

Para terminar, voy a mencionar exactamente las palabras del mismo director sobre esta obra: «Marqués de Bradomín, el personaje inolvidable de Valle Inclán, entrañablemente caduco y romántico, irremediabilmente ilusionista como por arte de magia ha impregnado con su aroma soñador muchas de las obras que, después, han resultado galardonadas. Será porque los jóvenes autores, como el Marqués y como el resto de los mortales, tienen, tienen, tenemos... el corazón hecho un lío».

BIBLIOGRAFÍA

Sobre la compañía: <http://diafanoproducciones.es/>, (consultado el 17/11/2011).

Vídeo de la obra: http://diafanoproducciones.es/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=27

Foto: http://www.diafanoproducciones.es/galeria/corazon/album/#6350514514_c1a7812460_b.jpg, (consultado el 17/11/2011).

ZARZOSO, Paco (2006): *Umbral*, <http://www.hongaresa.es/regalos.php>, (consultado el 17/11/2011).

Epílogo

La Muestra de Alicante es un referente muy importante del teatro contemporáneo español tanto para la Comunidad Valenciana como también para toda España. A ella acuden numerosas compañías, dramaturgos, traductores, investigadores teatrales, para ver teatro, hablar del teatro y es impactante la influencia que a cada uno repercute este encuentro a través del intercambio. En sus talleres se forman nuevos dramaturgos, se presentan publicaciones, se editan obras y estudios sobre el teatro. Por otra parte, está el público y la recepción de las obras y eran muchas las salas llenas de espectadores a los espectáculos que acudí. Guillermo Heras mencionó en la reunión de los traductores que cada año recortan el presupuesto para la Muestra y que este año se ha podido realizar gracias a la aportación y el apoyo por parte de las compañías. En la Grecia antigua *didascalias* (que significa «enseñanzas», incluso en griego moderno) era el registro oficial de las obras que se representaban en los varios festivales teatrales a los que podían acudir todas las clases sociales incluso mujeres. Y en la época de Pericles, la época de oro, se fundó una ayuda —una subvención

con los términos de hoy en día— para los espectadores de la clase baja que no podían permitirse la compra de una entrada. Porque el teatro se consideraba ser una enseñanza para el pueblo, con la importancia que en nuestra época damos a la existencia de los colegios, institutos y universidades. El teatro es el difusor de valores, es la chispa que genera la reflexión, el lugar en el que se cuestiona la sociedad, la historia, la política, es la caja fuerte de los recuerdos —de la memoria— es el ser humano en sí, su identidad, su referente, su cultura, su vida. El teatro es un derecho humano tal como es el acceso a la educación. Por consiguiente, queda penosa la actitud de recortar presupuesto destinado a hechos sociales tan importantes y a lo que nutre al alma del ser humano. Terminando me impresionaron mucho las palabras y la insistencia de Guillermo Heras confirmando que el año que viene se organizará la XX Muestra de Alicante 2013 pese a las dificultades.