

UN VIAJE DINÁMICO POR LAS SALAS DE ESPAÑA DURANTE EL 2009

Igualarte, Revista Digital de la Escena (RDE) 2009, Centro de documentación teatral, INAEM, Ministerio de Cultura, Madrid, 2010.

Marietta Papamichail
Universitat de València
papamichail@hotmail.de

Preámbulo

El formato electrónico es muy adecuado para una revista teatral, ya que le permite intercalar fotos que el lector puede disfrutar en tamaño grande y, además, puede contener vídeos de los espectáculos lo que contribuye a dar una idea viva de las obras. Por eso, la *Revista Digital de la Escena* aporta un material muy importante de casi cuatro horas de filmación y más de 1.500 fotografías. Si añadimos que apuesta por el dinamismo visual y la alta calidad del diseño y de los contenidos, la convierte en un producto multimedia de primera línea en el ámbito de las artes escénicas en todo el mundo.

Esta revista tomó el relevo del *Anuario* el 2002, que, en el soporte de papel, presentaba un panorama de la actividad del teatro en España. Cada año, mediante la RDE, el Centro de la documentación teatral ofrece una síntesis de la múltiple realidad de la escena en España.

Muchos y diversos contenidos

Para situarnos mejor sería interesante resumir los contenidos. Entrando en el DVD, bajo el título general *Igualarte*, encontramos los siguientes aspectos:

A DEBATE

Recoge cinco aspectos del teatro hecho por o para personas con discapacidad psíquica, intelectual o sensorial en nuestro país: sobre la formación, la recepción, la existencia de espacios adecuados o su especificidad como hecho artístico.

CON ACENTO

La sección *Con acento*, da cuenta de algunos momentos destacados en la escena española durante el 2009. Bajo el título *Almanaque* revive *El arte nuevo de hacer comedias*, en su 400 aniversario, y deja huella de la apertura de los Teatros del Canal en Madrid y de la presencia de dos figuras esenciales que han sido objeto de dos magníficas exposiciones: Ros Rivas y Josef Svoboda. En *Aplauso* hace un rápido recorrido por algunos de los galardones que han puesto en valor el trabajo de nuestros profesionales y se detiene en el homenaje a Berta Riaza en el Festival de Mérida. *En el recuerdo* ofrece una mirada a la trayectoria de tres figuras de nuestra escena desaparecidas en 2009: la actriz Mary Carrillo, el dramaturgo José María Rodríguez Méndez y el crítico y director de escena Ricard Salvat; por fin, da cuenta del homenaje a nuestros actores con las grabaciones de los años 60, 70 y 80 en *El eco de las voces*.

EL ALTAVOZ

El altavoz ofrece de nuevo la revista a la voz de los protagonistas de nuestra escena. Así, en *La mirada en el espejo*, el director de escena Salvador Távora nos presenta el teatro que lleva su nombre; siguiendo el criterio de guardar un espacio para Iberoamérica, atendemos al balance que Guillermo Heras hace del primer año del proyecto Iberescena; y abrimos un nuevo espacio a los oficios del teatro a través de sus maestros con Antoñita, viuda de Ruiz. *La mirada tras el cristal* ofrece la opinión de críticos de Barcelona, Madrid y Sevilla sobre la escena en sus ciudades. Será este año un espacio herido por una pérdida: Jaume Melendres falleció antes de poder realizar el análisis de la escena barcelonesa que venía ofreciendo desde el primer número de la revista.

CARTELERA

La sección *Cartelera* incluye ciento cuarenta espectáculos, un resumen de lo mucho que ocurrió en nuestros escenarios durante el último año. Cada espectáculo, presentado en fichas individuales, se ilustra en la mayoría de los casos con un videoclip y un reportaje fotográfico. Hemos tratado de ofrecer un retrato de la muy variada oferta de nuestros escenarios; así, la cartelera se ofrece en distintos apartados: *Innovadores*, *Espectáculos extranjeros*, *Favoritos de público*, *Musicales y lírica*, *Para la infancia*, *Nuevas propuestas*, *Teatro clásico*, *Clásicos contemporáneos* y *Circo*.

Analizando con más detalle*A DEBATE*

En el *A debate* choca el hecho de descubrir que para los discapacitados, o mejor dicho para *los que tienen diversas capacidades*, no hay una escuela de formación profesional, no solo para las artes escénicas sino también para las demás artes. Esfuerzos por distintas instituciones han hecho posible existir compañías como Tringlao, La Luciernaga (de la ONCE), Moments Art, Flick Flock o cursos de danza que ofrece la Danza Mobile. Además, es impresionante que la escuela de teatro de La casa incendiada organice diversos cursos de forma integradora, donde participan gente con o sin *capacidades especiales*. Los hablantes, renuncian, por otra parte, la realidad actual de las instituciones

oficiales, escuelas o conservatorios, que tienen pruebas de acceso físicas excluyendo así la gente con diversidad funcional. Proponen que deberían incluir modalidades para la gente de *capacidades especiales*. Igualmente, proponen que las obras no deberían ser representadas solo en festivales específicos para ellos, sino en festivales y encuentros teatrales convencionales. Afortunadamente, hay espectáculos de Danza Mobile, de El Tringlao o de otras compañías que consiguen funcionar como profesionales y participar en los festivales, digamos, convencionales. Les deseamos todo el éxito a sus esfuerzos porque nuestra sociedad necesita de estas iniciativas.

Toda esta información me despertó curiosidad para investigar si hay actividades parecidas aquí en Valencia. Resulta muy difícil encontrar información por internet, algo que me sorprende porque deberíamos ponerlo más fácil para esta gente. Encontré que ATAM (Asociación de Telefónica para la Asistencia a los Minusválidos) tiene un grupo teatral que se llama «La Tramoya», y está compuesta por 18 personas con *capacidades especiales* en Madrid. He seguido buscando para ver lo que hay en Valencia y he encontrado la noticia para unas actuaciones en Membrío (Cáceres), para el v día de la Mancomunidad Sierra San Pedro. Eran los miembros de la Asociación para la Integración de los Discapacitados Psíquicos de Valencia de Alcántara (AIDIM) y la Asociación de Disminuidos de San Vicente de Alcántara (ADISANVI). Pero no he conseguido la página de la web de ellos, niquiera entrando en el Ayuntamiento de Alcántara. En cuanto a Valencia existe una compañía teatral que se llama Moments Art. Copio de su página de la web (que, por cierto, llama la atención por su calidad y diseño artístico): «es para personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y enfermedad mental, que desarrolla su labor creativa y rehabilitadora desde el año 1997, bien su actividad comienza en el año 1992. La Forma artística que desarrollamos en Moments Art es una forma de expresión corporal intermedia entre la danza y el teatro y tiene una doble vertiente, la artística y la educativo-rehabilitadora, aunque se enfatiza el aspecto artístico, ya que se tiene como principal objetivo el espectáculo». Ahora bien, sobre la calidad de estos espectáculos creo que cualquier comentario mío será pobre, se puede apreciar el trabajo tan difícil por parte de todos en las fotos de la página de la web (véase bibliografía).

En general es muy difícil encontrar información por internet sobre estos grupos, incluso buscando por *google*, algo que refleja la sensibilidad de nuestra sociedad (si escribes en el buscador una marca de móvil, te saldrán miles de páginas y en la primera acertarás con lo que buscas...). Incluso, si intentas llamar a las distintas asociaciones para pedir información —con el horario reducido que tienen— es difícil conseguir algo (sin embargo, agradecemos su existencia, a ver si nos sensibilizamos nosotros, los demás, a ofrecernos de voluntarios).

CON ACENTO

En *El arte nuevo de hacer comedias* revive el correspondiente texto de Lope de Vega que recitó delante de la Academia de Madrid en 1609. Se cumplieron desde entonces 400 años. Varios actores se alteran leyéndolo y al mismo tiempo en otra ventana se trazan los versos de la obra. En otras ventanas se proyectan momentos de espectáculos.

En el apartado *Teatros de Canal* se demuestran los espacios de estas salas teatrales. Se inauguraron el 20 de febrero del 2009. Es un complejo singular y de usos múltiples: integra dos escenarios y un dentro de danza (Centro Danza Canal), dotados con la tecnología escénica más sofisticada. Ello permite acoger espectáculos en todo tipo de formatos a la vez que ofrece instalaciones muy cómodas a los artistas. El Gobierno autonómico encargó la dirección artística de los Teatros a Albert Boadella. La voluntad del director es hacer de este complejo un «teatro de éxito popular», variado y de calidad. Se trata de interesar a un público muy amplio con una oferta en la que convivan producciones

de todos los géneros (teatro, música, danza, circo...), pero cuya calidad sea incuestionable. Los Festivales que la Comunidad organiza periódicamente tienen también aquí su principal escenario.

En los Teatros del Canal tuvieron lugar dos exposiciones: de Josef Svoboda y de Ros Rivas. En la entrevista de Josef Svoboda nos habla de su trayectoria y de su experiencia como escenógrafo. En un principio fue carpintero y poco a poco entró en las artes escénicas, aparte de practicar la pintura. Luego estudió también historia de la escenografía. Dice que lo más difícil es representar la naturaleza porque eso se conlleva con éxito si se utiliza en el momento adecuado. Además, le apasionan los espejos que para él no pueden solo estar presentes en escena sin ninguna utilidad, sino deben tener sentido escenográfico y crear efectos.

El primer espectador no es otro que el fotógrafo escénico Ros Rivas. Con un archivo impresionante, que se proyecta en el apartado de la revista, nos cuenta su experiencia. Empezó con una cámara de fuelle tomando fotos del grupo en Horta con el director Montañés. Para él la palabra tiene mucha importancia porque se refleja en la cara del actor y por consiguiente se dibuja en la foto. Es muy importante no crear tus propios efectos en las fotografías, sino representar exactamente en el carrete el montaje de la obra. Propone que se debe crear un archivo para que se incluyan todas sus fotos junto con las de demás fotógrafos escénicos.

Se presenta el homenaje *Gracias, Berta*. Antoñita recuerda que cuando Berta era pequeña siempre asumía el papel de ser artista en sus juegos. Numerosas fotografías desfilan demostrando su dedicación al teatro, junto con un vídeo de la *Orestíada*, todos ellos se expusieron en el homenaje a su nombre en Mérida. Fue premiada con Scaena en 2009.

EL ALTAVOZ

El director de escena Salvador Távora confiesa que después de 36, de haber representado obras en las capitales más importantes del mundo, Berlín, Nueva York, Londres, Madrid entre otras, vuelve a los orígenes, a Sevilla para fundar el teatro La cuadra.

Para él, el teatro debe cumplir dos funciones, la artística y la social. La cuadra colabora con instituciones sociales, por lo tanto, el público suele ser diverso, procedente de estas instituciones o asociaciones. De esta manera, el público es inclasificable, no es solamente el que va a divertirse sino el que busca sentir emociones, experimentar lo sorprendente y sentirse proximidad. También se ha interesado en traer obras clásicas y de calidad para poder atraer al público. Además, le importan obras que «aunque teniendo su sentido intelectual, pudieran llegar a la concepción popular del teatro».

La cuadra entra en una propuesta para que se forme una «ciudad de la cultura» en la zona, lo que fue antiguamente un polígono industrial.

En *Iberescena: teniendo puentes* se nos presenta el fondo Iberescena para proyectos en artes escénicas de mundo iberoamericano. Guillermo Heras (coordinador de la unidad técnica de Iberescena) habla de las cuatro líneas del trabajo de esta institución: ayudar a las coproducciones entre los países, apoyar la circulación de espectáculos en salas, o sea facilitar la red de las presentaciones, luego se interesan en la formación sobre la gestión, producción y el *marketing* de los espectáculos y por último, apoyan la escritura de textos dramáticos y de guiones coreográficos. Nos cuenta que el festival de joven dramaturgia en México contiene obras que son tan buenas que podrían competir en Londres, Nueva York, Madrid o Milan, si hubiera riesgo por parte de las empresas privadas y públicas de los países. Añade que en España no se estrenan tan bien los jóvenes autores.

Con oficio: Antoñita, pelucas y postizos es el apartado donde Antoñita nos revela como aprendió el oficio. Entró en el taller de Julian Ruiz y ahí también conoció a su marido, el hijo del maestro. Estuvieron en el teatro y luego se movieron al cine colaborando en películas de gran envergadura

como *55 días en Pekín*, *La caída del imperio romano*, *El Cid*, *El doctor Zhivago*. Nos habló un poco de su oficio, de todos estos actores que conoció, remarcando lo mucho que le apasiona su trabajo, incluso cuando trabaja bajo condiciones difíciles.

La segunda parte de *El altavoz* contiene críticas de la temporada de Madrid, Barcelona y Sevilla. Julio Bravo, de *ABC*, comenta que la crisis también ha afectado las salas y que hubo una disminución en la asistencia del público. Las salas, para rebajar los costes, vuelven a representar éxitos del pasado. Sin embargo, hubo presencia de teatro internacional con actores como Tim Robbins, María Guerrero, Roberto Benini, Sam Mendes con las obras *El jardín de los cerezos* y *El cuento del invierno*, entre otros. Destaca también, *La casa de Bernarna Alba* con Nuria Espert en el papel de Bernarna, reencarnándola con un carácter más humano de lo que se suele representar. Otros que podían destacar son *Hamlet* de Tomás Pandur que fue un montaje muy polémico, con Blanca Portillo haciendo de Hamlet, ya que sus creadores piensan que no se trata de una mujer sino de un ser humano.

Carmen Tierz (revista *Teatre BCN*) presenta el repertorio de montajes interesantes Barcelona. Ella dice que la crisis parecía no afectar la temporada 2008-2009 pero sí la de 2009-2010. Menciona como obras espectaculares *Urtain* por la compañía Animalario. Hace referencia que las productoras o compañías no arriesgaron tanto, aunque hubo una obra bastante arriesgada que fue *Mama Medea* en el teatro Romea, la cual el público aplaudió mucho. Otro fenómeno es que los musicales, que tienen tanto éxito últimamente, en Barcelona no fueron bien aceptados, ni cuando hubo espectáculos de gran calidad. Tuvieron lugar bastantes obras clásicas de elenco español e internacional, con Shakespeare, por ejemplo, en traslados contemporaneizados. Destaca obras como *Mort de dama*, adaptación de la obra del mallorquín Llorenç Villalonga, espectáculo muy disparatado, felliniano con mucho color. Igualmente, sobresale *La casa de los corazones rotos* de George Bernard Shaw, obra complicada de llevar a escena como en general las demás obras de Bernard Shaw. Fue dirigida por Jusep María Mestres. Otras serían las obras que se estrenaron en el teatro Goya.

La escena en Sevilla ha cambiado mucho los últimos cinco años es lo que aporta Dolores Guerrero (*El correo de Andalucía*). Ha empezado acudir a las salas un público joven quizá por los espectáculos de las salas independientes como La Imperdible, la sala Cero, La Fundición. Ahora bien, los teatros oficiales (Lope de Vega, Teatro Central de la Junta de Andalucía) llevan a cabo una labor importante: el primero trae obras más comerciales, con un público heterogéneo, y el segundo espectáculos más específicos, dando de este modo la oportunidad de tener un amplio repertorio de diversas obras. Se nota una participación más que en el pasado de grupos locales en los teatros públicos. Obras que destacan: *La tortuga de Darwin* por Juan Mayorga, montaje por el teatro el Cruce, la coproducción de Animalario y el teatro Abadía: *Argelino* que combina el arte de comedia con el teatro social, contestatario que realmente hace. Dolores Guerrero señala también otra obra del grupo New Riga Theatre que fue un alegato sobre la vida de los ancianos. Interesante, fue la obra del género danza-teatro, la *Press* donde el protagonista está en un habitáculo que le presiona y tiene que luchar contra un artificio; es la lucha del hombre con la máquina y también una reflexión de la vida compleja del hombre contemporáneo. Un ejemplo de obras autóctonas es la de la compañía Caín Club Teatro, con la obra *En el monte del olvido*, de Alfonso Zurro, con un trabajo actoral muy duro y espectacular. Otro rasgo sorprendente de la temporada es que hay una vuelta al teatro clásico. La compañía de

Teatro Clásico presentó una adaptación de la *Celestina*, donde se proclama la poligamia con mucha sorna. Igualmente, como pasa en Barcelona, hay una reposición de obras que tuvieron éxito en el pasado.

Por último, en la sección de *Cartelera* alguien puede disfrutar de diversos vídeos y fotos de espectáculos de toda España. La calidad es impecable así que ¡a disfrutar!

Bibliografía

Teatros del canal, 19/5/2010, <http://www.teatrosdelcanal.org/html/TeatrosCanal.html>

Actuaciones en Membrío (Cáceres) incluyendo grupos teatrales para gente de diversas capacidades, v día de

Mancomunidad Sierra San Pedro, *20 minutos*, 1/6/2010, <http://www.20minutos.es/noticia/673945/0/>

Grupo teatral de ATAM: 1/6/2010, https://www.atam.es/docs/ficheros/200305050005_4_0.pdf

Danza Mobile, 1/6/2010, www.danzamobile.es/

Moments Art, 22/11/2010, <http://www.moments-art.com/> (tienen también página en facebook).