

escena y cultura

GØDØT

www.revistagodot.com

La cuenta

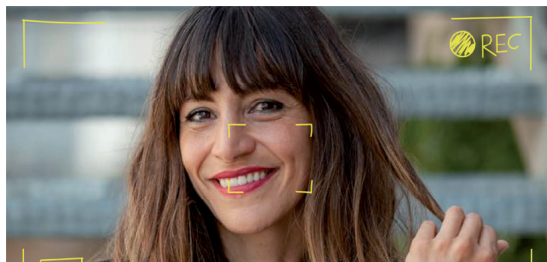
Gabriel Olivares presenta esta aplaudida comedia francesa de Clément Michel interpretada por Antonio Hortelano, César Camino y Raúl Peña que ahonda en la amistad masculina y los prejuicios sociales. Estará a partir del 27 de enero en el Pequeño Teatro Gran Vía.

Christiane Jatahy _ Aaron Lee _ Silvia de Pé _ Marie _ Tito Andrónico

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

En enero os planteamos estas preguntas

¿podrías tú soportar algo así?

La Panadera

escrita y dirigida por **Sandra Ferrús**

27 ENE - 7 MAR 2021

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

¿repetimos la historia?

O ahora que demora

escrita y dirigida por **Christiane Jatahy**

21 - 24 ENE 2021 | Teatro Valle-Inclán

el teatro también se lee

21 SILT

8 - 10 ENE 2021 | Teatro Valle-Inclán

¿se puede lavar la sangre?

Macbeth

escrita por **William Shakespeare**

versión de **José Luis Collado**

un proyecto de **Gerardo Vera** dirigido por **Alfredo Sanzol**

27 NOV 2020 - 17 ENE 2021 | Teatro María Guerrero

Centro **#Dramático** Nacional

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

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

por José Antonio Alba

¿Y ahora qué?

Pensábamos que al dejar atrás el huracán que ha supuesto el 2020 para nuestras vidas, estábamos superando la parte más complicada del viaje. Pero tan solo estábamos mirando cómo escampaba el cielo. Ahora bajamos la mirada y contemplamos cómo ha quedado cuanto nos rodea, las consecuencias que ha ido dejando a su paso este temporal. Ahora toca que todos los que nos dedicamos a las Artes Escénicas, dentro de nuestras posibilidades, nos arremanguemos e intentemos ayudar a desescombrar para comenzar a reconstruir todo aquello que tan bien lucía hace apenas un año.

Quizá por eso nos resulta tan dolorosa la pérdida de un proyecto como El Pavón Teatro Kamikaze. Ahora que estamos necesitados de hallar hueco para todos esos profesionales que han visto cómo sus proyectos, y con ellos sus posibilidades laborales, volvían a los cajones, que uno de los exponentes de la diversidad artística del teatro madrileño, como son los Kamikaze, anuncie el cierre de sus puertas por la asfixia económica, nos deja desolados tanto a creadores como al público. Se marchan tras cinco años de un intenso tira y afloja con las administraciones y con uno de sus caseros que, dedicándose a las artes escénicas, ha preferido poner palos en las ruedas a un proyecto que se perfilaba como modelo a seguir. Lástima que la cultura tenga a sus peores enemigos dentro de casa.

Se puede estar más o menos de acuerdo con su forma de gestionar, de programar, de crear, pero lo que es innegable, y hay que reconocérselo aplaudiéndoles en pie, es que los Kamikaze han sido capaces de que una nueva generación de creadores y creadoras hayan accedido a un sector del público que hasta ahora no estaba a su alcance debido a empresarios poco interesados en arriesgar y en valorar el potencial de nuestras Artes Escénicas contemporáneas. ¿Lo mejor? Que ese público ahora ya está envenenado de la diversidad teatral y comienza a demandarlo en otros espacios.

Después de la revolución artística que supuso la apertura de La casa de la Portería, hasta la llegada de El Pavón Teatro Kamikaze pocos han sido los que han logrado una explosión cultural y un sentimiento de comunidad semejante en el panorama teatral madrileño ¡Qué necesitados estábamos y con qué intensidad lo hemos vivido! Por eso ahora, con su desaparición, volvemos a quedarnos suspendidos en un "¡Ay!" lleno de incertidumbre. Solo esperamos que, más pronto que tarde, se lamen las heridas y vuelvan a hacernos vibrar con alguna 'kamikazada'. Mientras tanto... ¡Gracias!

p.24

sumario

performundo.4
suma flamenca.6
giselle.8
christiane jatahy.12
aaron lee.16
marta buchaca.20
ciclo Teatro y Derechos Humanos.22
silvia de pé. 24
tito andrónico.26
juan codina.30
fandangos y tonadillas.32
jose martret.36
marie.38
estrenos.41
lírica.45
cómic.46

Foto portada:
La cuenta. Pág.8.

 @RevistaGodot

 www.facebook.com/revistagodot

 @revistagodot

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

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

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

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

COLABORADORES Jorge G. Palomo, Pilar G. Almansa, Marta Santiago, Miguel P. Valiente.

IMPRIME Exce Consulting Group DEPÓSITO LEGAL M-37604-2010

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

performundo

Raphael... ¿seguro que no es cultura?

El concierto de Raphael poco antes de las pasadas Navidades desencadenó la ira de miles de ciudadanos: justo después de que el Gobierno de España anunciara las restricciones para las cenas de Nochebuena y Nochevieja, limitada a seis personas, en un mismo espacio se reunían casi 5.000 almas para tararear aquello de "Puede ser mi gran noche". "¿Cómo es posible que no pueda ver a mi madre, pero sí pueda ir a ver a Raphael?", se preguntaban multitud de indignados. Lo curioso del tema es que algunos de esos mismos indignados habían repetido hasta la saciedad el lema *La cultura es segura*, para reclamar el regreso a la actividad de cines y teatros tras la cuarentena del inicio de la pandemia.

Obsérvese que la incoherencia se reparte equitativamente entre todos los estratos sociales y actividades profesionales, y tan ilógicas pueden parecer las consecuencias prácticas de las medidas del Gobierno para luchar contra la propagación del virus como la lucha por la reactivación de la cultura y simultáneamente la negación del derecho de determinados eventos culturales a producirse. En cuanto a lo primero, dado que soy una epidemióloga aficionada, como posiblemente el amable lector, casi que prefiero no pronunciarme: es posible que carezca de suficiente conocimiento científico para entender lo que a mi juicio es una clarísima incongruencia. Pero desde el otro lado, desde el sector cultural, sí que hay una incoherencia discursiva que no viene de ahora y que parece que la pandemia no ha conseguido resolver. Porque, al final, reivindicar la apertura de teatros y cines y, simultáneamente, criticar que tenga lugar un concierto de Raphael, ¿con qué está relacionado? Ambas son actividades en las que se reúnen cientos de personas desconocidas para disfrutar de una manifestación cultural conjuntamente. ¿Es en el número de personas reunidas? ¿Realmente la diferencia la marca que sean 400 o 4.000? ¿O tiene más

que ver con la noción misma de "qué es cultura" que con ninguna otra cosa?

En este debate uno de los argumentos que más he leído resulta ser, al final, una opinión, "Eso para mí no es cultura", como si cada persona tuviese la potestad de bendecir o no individualmente qué actividad es cultura y cual es simple y 'deleznable' entretenimiento. Lo que más me preocupa de ese argumento es que resulta de una aproximación completamente acientífica, no tiene una voluntad real de acotar a qué se está refiriendo el argumentador en cuestión con la palabra 'cultura'. La preocupación se duplica cuando lo esgrime un trabajador de la cultura, en cualquiera de sus facetas. A diferencia de otros sectores, como la farmacia, el derecho o la construcción, hay muchos trabajadores de la cultura que no solo no saben qué es la cultura, sino que no han dedicado tiempo a reflexionar sobre el propio concepto.

No puedo extenderme en este humilde artículo, ni pretendo sentar cátedra sobre qué es la cultura, pero sí conviene señalar que la palabra 'cultura' tiene diferentes niveles de aplicación, y abarca desde el sinónimo de civilización hasta manifestaciones artísticas de toda índole; que es importante ir más allá de la Real Academia Española de la Lengua y reflexionar sobre las definiciones de otras instituciones internacionales, como la UNESCO o la Unión Europea; que es interesante investigar sobre los derechos culturales para entender quiénes son los sujetos de los mismos y a qué se refieren; y que la dicotomía cultura-entretenimiento, muy asentada entre los artistas y trabajadores de la cultura, tiene una dimensión histórica que tozudamente obviamos al plantearla. Todas estas cuestiones tienen que pasar a primer plano y llegar a nuevos pactos tácitos y tácticos sobre ellas, si de verdad queremos convertirnos en un sector relevante en nuestra sociedad.

Parece que estamos ante el inicio del fin de la pandemia, si la vacuna funciona y no hay ningún imprevisto. Esperemos que la unión y solidaridad que propició el coronavirus entre artistas y trabajadores de diversos ámbitos de la cultura no quede sepultada bajo la repartición de bendiciones sobre qué tiene derecho a ser considerado cultura y qué no lo tiene.

Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena

Música

Federico Moreno Torroba

Libreto

Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

Luisa Fernanda

del
28 de enero
al
14 de febrero
de 2021

Dirección musical

Karel Mark Chichon
/ **David Gómez-Ramírez**

Dirección de escena

Davide Livermore

Yolanda Auyanet

Maite Alberola

Juan Jesús Rodríguez

Javier Franco

Rocío Ignacio

Leonor Bonilla

Jorge de León

Alejandro del Cerro

María José Suárez

Nuria García-Arrés

Emilio Sánchez

Antonio Torres

Didier Otaola

Rafael Delgado

César Diéguez

Orquesta de la Comunidad de Madrid
Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

Nueva producción
del Teatro de la Zarzuela

entradas ya a la venta

de 5 a 44 euros

venta telefónica

902 22 49 49

venta por internet

entradasinaem.es

Teatro de la Zarzuela

Director: Daniel Bianco
teatrodelazarzuela.mcu.es

las artes escénicas también se leen

XXI SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO TEATRAL

La Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT) celebrará por cuarto año consecutivo el Salón Internacional del Libro Teatral **en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional, será del 8 al 10 de enero.**

Desde que naciera en el año 2000, el objetivo principal de este encuentro no ha cambiado: dar difusión al libro de teatro, tanto a la obra del autor/a como a los textos relativos a alguna de las especialidades de las Artes Escénicas.

La AAT, al margen de ofertar las novedades editoriales de las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, ha ido añadiendo a lo largo de las distintas ediciones una serie de

actividades complementarias. Es el caso, por ejemplo, del **Concurso Teatro Exprés** en el que pueden participar autores de cualquier edad y procedencia. En sólo cuatro horas tendrán que escribir un texto teatral cuya lectura posterior no deberá exceder de diez minutos. Todos los participantes serán obsequiados con un lote de libros y revistas teatrales al entregar el texto y optarán al Premio Teatro Exprés dotado con 1.000 euros, trofeo y lectura dramatizada en el acto de clausura del salón.

También se otorga durante la cita el **Premio a la mejor labor editorial**, destinado a aquellas instituciones y editoriales que apuestan por la dramaturgia contemporánea.

Además, como en cada edición, tendrán especial relevancia los **Encuentros**, en colaboración con la Fundación SGAE y Acción Cultural Espa-

ñola, que ponen en contacto a autores/as con traductores/as para la difusión de nuestro patrimonio teatral en otras lenguas; diferentes **Mesas redondas de debate** con editores, críticos y autores españoles y de otras nacionalidades en torno a temas clave del sector; **Lecturas dramatizadas** de textos breves a cargo de intérpretes de reconocido prestigio; o las sesiones matinales de **Microteatro infantil y juvenil**, donde escolares y estudiantes de secundaria mostrarán el trabajo realizado con textos de las colecciones *Carrusel de ogritos* y *El tamaño no importa* en las lecturas matinales del salón.

Como ya ocurrió el año pasado, a través de su canal de Youtube se podrán ver las entrevistas a asociados, editores presentes en el Salón y traductores invitados.

Más información en <http://aat.es>

8 – 10 ENE

KAPOW

Patricia Ruz | Alberto Jiménez

9 – 17 ENE

MARIE

Lola Blasco | Germán Alonso | Rafael Villalobos

28 – 31 ENE

TONÁ

Luz Arcas | La Fármaco

19 ENE – 7 FEB

LOS QUE HABLAN

Pablo Rosal | Malena Alterio | Luis Bermejo

#TeatroConfinado

Estés donde estés

@teatroabadia

teatroabadia.com

MADRID

máscaras sociales

por José A. Alba

Gabriel Olivares

“Me apetece indagar en la amistad masculina y reinventar el teatro comercial”

El director es una persona que se mueve como pez en el agua en la hiperactividad.

Nos recibe en la sede de TeatroLab Madrid, donde ensaya el regreso de *Our Town*, acaba de estrenar en pocos días tres producciones de *Burundanga* y a partir del 27 de enero presentará en el Pequeño Teatro Gran Vía *La cuenta*, de Clément Michel, un montaje de El Reló Producciones con el que quiere reinventar su concepto de la comedia.

La cuenta arranca con tres amigos ‘de toda la vida’ que entran en conflicto por la cuenta de un restaurante, pero a lo largo de la función se darán cuenta que son otras las cuentas que tienen pendientes y que deben resolver, no solo con los demás, sino con ellos mismos. ¡El juego de equívocos y verdades a medias está servido!

Desde luego son ingredientes de pura comedia. Estos amigos en el fondo parece que no se conocen. Tiene que ver con las máscaras sociales que nos ponemos y aparentar lo que no somos. En esta función todos son igual de hipócritas y mezquinos, pero claro, antes de reconocer ese tipo de cosas en uno mismo, prefieres proyectarlas fuera. Tiene que ver con dar una imagen para no decepcionar a no sé quién, cuando al primero que se traiciona y se decepciona es a uno mismo. El público se sentirá muy identificado porque es uno mismo el que ve qué tipo de máscaras se pone y pone a los demás.

Gabriel, tú trabajas mucho la comedia francesa, ¿qué encuentras en ella?

Lo que me gusta es que siempre pone al público casi en una tesitura de conflicto moral, como que tiene que posicionarse. Creo que eso pasa

casi desde Molière, por la dialéctica que tienen, por la forma de entender la vida que tienen. Les gusta esta cosa de juego, de posicionarse de alguna manera. Los grandes textos franceses contemporáneos tienen este ingrediente. Es un teatro que siempre tiene una pequeña excusa y, cuando comienzas a tirar de esa excusa, ves todo lo que hay ahí atascado en capas que no han salido a la superficie.

Primero fue *La caja*, después *Una semana nada más* y ahora esta obra, todas ellas firmadas por Clément Michel, ¿qué conexión tienes con el teatro de este dramaturgo?

Conocí a Clément Michel hace trece o catorce años dirigiendo *Mi primera vez*. Me llamaron para hacer la versión francesa, querían la función tal cual se hizo en España, y Clément fue el adaptador del texto. Me fui allí, le conocí y desde entonces tenemos una relación profesional muy fluida. Clément es un pequeño Molière que bebe de la tradición de la comedia francesa y trasciende el teatro de bulevar típico de los franceses, le da una vuelta muy actual que lo hace súper atractivo para la gente joven. Eso, en este momento que está siendo tan complicado llevar a la gente mayor al teatro, me parece que está muy bien.

Ramón Paso vuelve a colaborar contigo, firmando la adaptación que vamos a ver, ¿varía mucho de la versión francesa?

Estoy en un momento en el que lo que cuente me tiene que llenar de una manera muy clara. Pierdo interés con las funciones si no siento que nace de un sitio profundo mío. El texto francés, aunque me gustaba mucho, no tenía suficientes ingredientes como para que me lanzara a coproducirlo y pedí a Ramón Paso, con quien llevo un par de años colaborando, que hiciera una adaptación, aunque casi lo que le pedí es una versión. El texto francés está ahí, pero le hemos dado una vuelta y lo acerca más a lo que yo quiero contar.

Podría decirse que es una obra ‘sobre amigos hecha por amigos’. ¿Cómo nace la idea de montarla y cómo ha sido ponerla en marcha?

La cuenta surgió durante el confinamiento. Quería

hacer una función con actores que ya se han convertido en parte de mi familia: Raúl Peña, Antonio Hortelano y César Camino, que son como mis hermanos. Comenzamos a trabajar por Zoom, de hecho, hizo que el confinamiento se nos pasara de una manera más ligera porque nos veíamos cuatro y cinco veces a la semana. Fue muy intenso. Están tan implicados que coproducimos en igualdad de condiciones. Aunque es una función muy cotidiana, teatralmente va a sorprender. No va a ser la típica propuesta de teatro realista, va a haber unas buenas interpretaciones sacándole punta al texto, pero además quiero hacer una cosa que sea realmente interesante, que se aleje un poco de lo cotidiano.

¿En qué sentido?

Me apetece hacer un análisis, indagar un poco, a un nivel más abstracto, casi poético, de la relación entre los hombres, la amistad masculina, tratando

La cuenta

Tres amigos (Raúl Peña, César Camino y Antonio Hortelano) pasan el fin de semana juntos en el campo. Una cuenta en un restaurante que debería haberse pagado entre todos, algunas verdades dichas a medias y unas setas, provocarán que estos tres hombres que presumen de ser grandes amigos, descubran que quizá no se conocen tanto como creen.

**Pequeño Teatro Gran Vía.
A partir del 27 de enero.**

de ir más allá de lo que plantea el texto. Intentar casi renovar lo que es el teatro comercial, lo que se espera de una comedia comercial con tres actores más o menos conocidos. Me apetece darle la vuelta, reinventarnos un poco. Es un formato que conozco mucho y del que, a veces, me aburro.

¿Podría decirse que estás vertiendo en la comedia todo el trabajo que haces con esos otros montajes de corte más personal que creas con TeatroLab?

Sí, son como mis dos hemisferios que comienzan a equilibrarse. Me encantaría que esa especie de dicotomía entre espectáculos comenzara a encontrarse. Evidentemente hay proyectos que van a tirar más para un sitio y otros para otro; y yo estoy encantado porque ese soy yo y acepto todas mis facetas, pero encontrar proyectos que puedan convivir con esos dos aspectos me hace profundamente feliz. Puede que *La cuenta* sea el primer proyecto donde se den esas dos facetas mías. Veremos el resultado. Me apetece utilizar recursos más experimentales, más arriesgados, llámalo como quieras, en una función que a priori no te pide eso, pero a mí como creador me apetece.

Las mujeres, aunque están ausentes en escena, están muy presentes durante la función, haciendo que los protagonistas se cuestionen muchas cosas sobre estereotipos y prejuicios.

Claro, lo que sucede es que te das cuenta de que finalmente son seres humanos. Y está muy bien que algunas de las sorpresas de la función, por no decir todas, tienen que ver con lo femenino y con las mujeres de sus vidas. La clave de la función está en que nos trata como adultos responsables y libres, tanto a hombres como a mujeres.

También quiero ver esta función como la historia de gente que ha tenido cosas enterradas durante mucho tiempo y donde, por fin, ocurre la situación en la que eso se desvela.

¿Cómo ves el futuro de las Artes Escénicas?

Pues las veo resistiendo y más necesarias que nunca. Eso me tranquiliza. Están surgiendo distintos formatos, distintas formas de expresión, y eso también es por la situación, la imaginación de la gente. La capacidad de adaptación que tenemos es ilimitada. Me encantaría que se pudieran abrir todos los teatros, que estemos todos los formatos. Hemos elegido una forma de vida que en su naturaleza y en su ADN tienen la resistencia. No sé quién decía que la mierda es mierda, pero también puede ser abono; quiero hacer ese proceso: convertir cosas tóxicas y dificultades en abono que pueda nutrir y hacernos mejores artistas y mejores espectadores cada vez.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

YO SOY EL QUE SOY

AARON LEE
VERÓNICA RONDA

Piano y dirección musical

GABY GOLDMAN

Dirección

ZENÓN RECALDE

EL PAVÓN
TEATRO
KAMIKAZE

DEL 13 AL 30
DE ENERO 2021

ARTE QUE
ALIMENTA
FUNDACIÓN

utopías

por Marta Santiago Romero

Christiane Jatahy

“Tenemos que pensar cómo podemos abrir las fronteras y parar de ver a los otros como una amenaza... Todos somos hijos de personas que tuvieron que emigrar”

¿Cómo se relacionan *La Odisea* de Homero con los conflictos fronterizos de nuestro mundo? Hablamos con la autora, directora y cineasta por el estreno en el CDN de su obra *O agora que demora*, la segunda parte de su díptico *Our Odyssey*, un relato descarnado del conflicto de los refugiados.

Me llama mucho la atención que hayas elegido *La Odisea* de Homero para hablar de los conflictos fronterizos actuales. ¿Cómo se conectan los viajes de Ulises con las vidas de las personas que tratan de cruzar esas fronteras buscando un hogar?

Para mí Ulises está buscando de alguna manera una utopía, porque busca una Ítaca de su pasado, que ya no es la misma que él recuerda. Por eso hablo de una utopía y la relaciono con la lucha y el viaje de los refugiados. Un viaje exterior e interior: sobre los sueños, sobre los deseos... Además, todo ello está contado con la historia personal de los actores, que recitan los fragmentos de Homero. Decido hablar de esta realidad de esta forma porque para mí los clásicos son eternos y, aún hoy, siguen estando entre nosotros.

Tú hablas de fronteras, límites, relaciones humanas y búsqueda de una utopía. Hay varias historias relacionadas con todo esto, pero, en general, ¿qué va a encontrar el espectador?

Es muy difícil responderte esta pregunta, porque creo que todos los espectadores tendrán una opinión, es una obra con tantas capas que

cada uno encontrará relaciones diferentes. Yo lo que quise hacer en general fue coger la obra de Homero y pensarla en la actualidad, quería encontrar similitudes con todas las historias del pasado de todos nosotros, con nuestra memoria y con nuestras vivencias.

Desde hace tiempo me interesa esto y también jugar con la historia real de los actores y con la ficción que interpretan. Estos actores son de Siria, de África, de la Amazonia... Algunos son refugiados que no tienen posibilidades de tener un hogar. Dentro de todo esto, es muy importante hablar de los palestinos, que viven en su casa, en su Ítaca, pero que no tienen derecho sobre su propia tierra. Todo lo que se ve en la obra demuestra cómo está el mundo. Esto que está pasando es importante verlo también en las historias de nuestros antepasados: ellos también se marcharon o sufrieron por muchos motivos. Me gustaría que los espectadores sientan que están dentro de la película, dentro de la historia y, al mismo tiempo, que hicieran toda esta relación.

¿Cuál es el motivo principal que te lleva a realizar un proyecto como este?

Todo mi trabajo se compone de esa historia que

quiero contar y la cuento de muchas maneras: la historia de los refugiados. Tenemos que pensar cómo podemos abrir las fronteras y parar de ver a los otros como una amenaza... Todos somos hijos de personas que tuvieron que emigrar. La utopía, la búsqueda de un hogar y los viajes a nuestro interior como seres humanos son algo que me llama la atención desde hace mucho tiempo.

En todas tus obras trabajas con el cine y el teatro a la vez, el cuerpo virtual y el cuerpo presencial. ¿Es algo que te propones dejar de lado? En concreto, en este proyecto, lo vuelves a hacer, cuéntame cómo conviven ambos ámbitos.

El cine y el teatro forman parte de mí. No siempre lo combino, a veces hago solo cine, a veces hago solo teatro... Pero hace ya muchos años que tengo mi voluntad puesta en esa creación de combinar cine y teatro, y sobre la investigación sobre los límites de la intervención. Para mí el cine es lo

mismo que el engranaje dramático. Todos los dispositivos cinematográficos tienen similitudes con la creación de la dramaturgia. Para mí el cine no es solo el cuerpo virtual ni el teatro el cuerpo presente. Tienen relaciones entre ellos, entre el pasado y el presente. En este proyecto, voy más allá: ofrezco la experiencia de intentar cambiar el hechizo de cine y del teatro. Estamos juntos los espectadores y los actores viendo la película que vamos construyendo juntos. Estamos interfiriendo en esa película, creamos otra cosa juntos.

¿Cómo se relacionan realidad y ficción en esta narrativa?

Aquí trabajo sobre líneas de fronteras y una de ellas es la realidad y la ficción. No solo en el sentido de que algo esté escrito y por eso es ficción y que algo que viene de la vida es la realidad. Muchas veces las cosas que proceden de la vida, pueden ser ficción; muchas veces lo que con el tiempo se

convierte en ficción, procede de una historia real. Actualmente es muy difícil saber dónde termina la realidad y dónde termina la ficción. Me interesa trabajar sobre la duda, estar en los dos espacios. Pensar cómo en nuestras memorias también surge ficción; cómo las realidades pueden transformarse en ficciones; y, cómo, muchas veces, la ficción es mejor que nuestra realidad. Es también caminar sobre el actor y sobre el personaje, porque hay que tener presente lo que cuentan ellos y lo que hacen actuando.

Los actores tienen sus propias historias de desarraigo y pérdida y las reflejan en tu obra. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

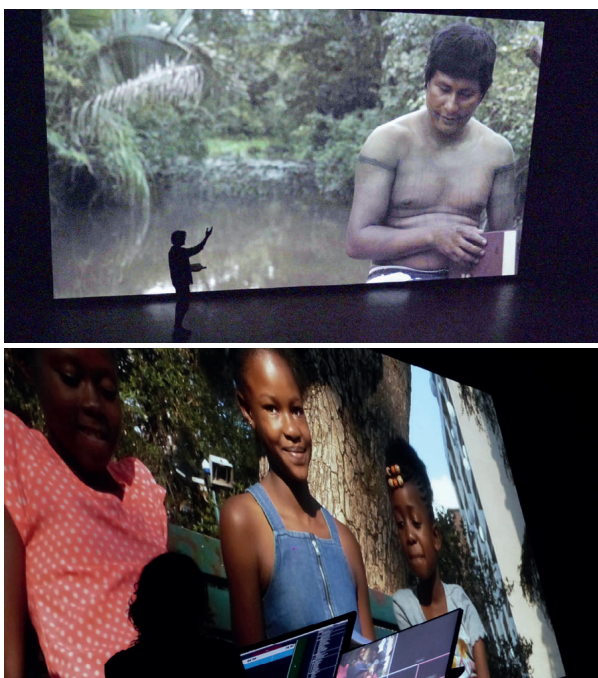
Trabajar con ellos ha sido una experiencia increíble. Es muy fuerte encontrar personas que son artistas y que viven en una realidad donde no pueden expresarse artísticamente. Como los refugiados sirios, por ejemplo. Para mí fue una experiencia muy importante para confirmar que las lenguas, que las fronteras, no serán jamás un muro porque estés donde estés y vengas de donde vengas puedes encontrar personas que soy muy próximas a tus pensamientos y tus vivencias. Cada uno de ellos tenía una experiencia distinta. Esto me ha confirmado la no existencia de las fronteras.

No puedo evitar preguntarte, ¿cómo has vivido esta pandemia? ¿cómo crees que va a afectar esta pandemia al teatro?

Solo sé que esto es muy triste para el mundo. Hay muchas heridas para el mundo del arte y de la cultura. Es terrible. Cuando hacemos cine y teatro, hablamos de arte del encuentro y es algo que ahora no podemos tener. También es muy difícil saber cómo va a cambiar. Pero tengo la esperanza de que, cuando podamos estar juntos sin miedo, el teatro sea una epifanía. Que esta experiencia colectiva haya sido transformadora, y que podamos estar viendo una obra sin tener miedo al otro. Como personas, pienso que tenemos que aprovechar esta crisis económica, personal y social que estamos viviendo (y que será peor) para pensar en nuestros

defectos como humanidad. No podemos continuar de la misma manera, no podemos seguir explotando la naturaleza, no podemos continuar explotando a los otros, no podemos continuar con ese consumismo... Esa es la verdadera utopía: un mundo sin diferencias, sin fronteras. Que esto nos sirva para demostrar que solamente juntos podremos cambiar.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

O agora que demora

La propuesta de Christiane Jatahy es una película que solo consigue su máxima dimensión en diálogo con el teatro. Una película rodada en Palestina, Líbano, Grecia, Johannesburgo o en la selva amazónica sirve para dar un contexto documental a una pieza de ficción con actores de diversas comunidades que hablan de sus realidades armados con los versos de Homero.

Teatro Valle-Inclán. Del 21 al 24 de enero.

CND COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

Giselle en gira

Joaquín De Luz

Coreografía y dirección escénica

13 -16 de enero 2021

Sevilla

Teatro de la Maestranza

11 de marzo 2021

Oviedo - Teatro Campoamor

18 de junio 2021

Granada - Teatro del Generalife

23 - 27 de junio 2021

Valencia - Palau de les Arts

bailearina: Giada Rossi / foto: Alba Muriel / diseño: Javier Garceche

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

**Compañía Nacional
de Danza**

cultura contra la intolerancia

por José A. Alba

Aaron Lee

“¿Por qué no hacemos un arte más responsable y, sobre todo, socialmente activo?”

Este joven violinista fue repudiado por sus padres por ser gay, sufrió un secuestro para ‘curar’ su homosexualidad e, incluso, tuvo que vivir de tocar en la calle. Pero también es el músico más joven que ha pasado por la Orquesta Nacional y ha creado una fundación para ayudar a jóvenes y mujeres en situación de exclusión. Ahora lo cuenta en *Yo soy el que soy* desde El Pavón Teatro Kamikaze.

Tiene que ser muy duro que tus propios padres te rechacen por el simple hecho de confesarles que eres gay ¿En algún momento pensaste que reaccionarían así?

Daba por hecho que no se lo iban a tomar bien porque es algo que iba en contra de sus creencias religiosas, pero tampoco me esperaba una reacción tan agresiva y violenta. En particular por parte de mi padre.

Pero ahí no acaba la cosa, la situación se volvió aún más demencial. Hace 15 años te llevaron engañado a una isla donde tus padres pretendían ‘curarte’ la homosexualidad, justo en el momento en el que en nuestro país se estaba aprobando la Ley del Matrimonio Igualitario.

Fue un verano muy heavy. Me acuerdo perfectamente de aquella mañana en la que la CNN se hacía eco de la noticia del matrimonio igualitario.

Para mí fue una noticia de doble filo, por un lado, me dio esperanzas para seguir resistiendo a la situación que estaba viviendo, encerrado, incomunicado, sin recursos, en la otra punta del mundo, con esa violencia tanto física como psicológica que estaba viviendo como método agresivo para intentar 'enderezarme'. Pero también esa ilusión y esa esperanza que me daba la noticia, me volvió más testarudo o terco a la hora de no ceder, de resistir, una postura que complicó muchísimo las cosas, lo pagué bastante caro.

Toda esta peripecia vital has querido plasmarla en un libro: *Yo soy el que soy*. ¿Cómo nace la idea de este proyecto?

El proyecto del libro lo tenía desde hace muchos años, pero no es fácil volver a los recuerdos. Estaba muy bien, ¿para qué volver a sacar los trapos sucios y los recuerdos feos? Pero salí en un programa de televisión, vi que causaba algo positivo y me animé a escribir. Estoy muy satisfecho del resultado, ha quedado algo muy íntimo. Me desnudo literalmente ante el mundo, pero sin victimismo.

Y ahora, has ido un paso más allá creando un espectáculo bajo el mismo título, donde lo cuentas a través de la palabra y la música ¿Cómo has enfocado la propuesta que veremos en el Pavón Teatro Kamikaze?

Gaby Goldman, que es amigo mío de hace muchos años, me dijo que podíamos tocar juntos en la presentación del libro, incluir algo de música y algún fragmento leído, algo dramatizado. Necesitábamos un punto de vista externo y llamé a Zenón Recalde; le enseñamos dos o tres temas que habíamos creado mezclando música clásica con teatro musical y pop, e invitamos a Verónica Ronda. Ella se lo comentó a Miguel Del Arco, lo invitamos a ver un ensayo en casa, le explicamos que todo era real, pero sin más. Miguel, que iba con la mascarilla, llegó un momento en el que se asfixiaba de la emoción y tuvo que quitársela un momento. La intención inicial era que nos dejara el teatro para la presentación del libro, pero nos dijo que se podía vender si aumentábamos la duración. Le dijimos que sí y nos pasamos seis semanas ensayando como locos para convertirlo

en una obra de teatro completa. Yo toco el violín, Gaby al piano y Verónica me da voz a mí y a los diferentes personajes de la historia.

¿No resulta doloroso subirse al escenario y revivir noche tras noche frente al público algo así?

Sí y no. Las primeras semanas de creación era normal estar al borde de la lágrima, pero luego tienes que controlar para no estar llorando sobre el escenario. Pero sigue habiendo momentos muy impactantes, cuando Verónica se viene arriba me pone la piel de gallina, pero para mí compensa esa conexión, esa energía, ese silencio que se genera en el teatro, que nadie se atreva a moverse ¡Como mucho escuchas a alguien moqueando! (risas). Creo que esto puede ayudar a muchas personas.

Es importante contarlo para que se sepa que no está todo tan bien como la gente cree. Que este tipo de casos no suceden lejos, en países con otras leyes, también sucede aquí y ahora.

Pensamos que en España todo esto está hecho, pero no es lo mismo ser gay en Madrid que en Zamora o en un pueblo de la España profunda. Sigue pasando. Las crisis políticas, sociales y económicas hacen que esto vaya a más. Yo tengo cierto temor al tema del retroceso de derechos y las nuevas corrientes ideológicas, que se naturalicen ciertas actitudes homófobas o misóginas. Por eso he querido que esta obra sea muy sencilla, en el sentido de que se pueda llevar a un gran teatro, a un centro cultural o a un pequeño pueblo

Yo soy el que soy

Gaby Goldman, al piano, y Verónica Ronda, con su voz, acompañan a Aaron Lee, quien toca el violín, en esta propuesta, dirigida por Zenón Recalde, que cuenta a través de la música y la voz su peripecia vital. El rechazo y la violencia marcan la adolescencia de este joven simplemente por ser gay. ¿Cómo sobrevivir a algo así y lograr transformarlo en luz?

El Pavón Teatro Kamikaze
Del 13 al 30 de enero

de cualquier parte del mundo. Mientras haya un piano podemos hacerlo. El mensaje es necesario.

Pero la cosa no queda en un libro o un espectáculo, además has invertido tu tiempo y dinero en intentar ayudar a otras personas que viven situaciones de exclusión a través de la Fundación Arte que Alimenta.

Sí, ya llevamos cinco años con ella. Empezamos con las becas comedor y ahora, desde hace dos o tres años, estamos asesorando y ayudando directamente a jóvenes del colectivo LGTBIQ y a mujeres sin hogar porque es lo que más me toca. Me di cuenta que como artista tenía una responsabilidad. Los artistas tenemos el privilegio de vivir haciendo lo que nos gusta y tenemos que devolver, de alguna manera, un poco de lo mucho que hemos recibido. Hemos producido obras de micro teatro, espectáculos musicales, hemos hecho recitales, incluso visitas guiadas a museos, con el fin de recaudar fondos e ir financiándolo sin ningún tipo de ayuda, todo de manera privada. He creído que es mejor crecer poco a poco que depender del dinero público.

¿Qué se puede hacer desde el mundo de la cultura para ayudar a los más necesitados?

Creo que, si estuviésemos organizados, seríamos uno de los poderes más importantes. Es lo que consume todo el mundo. La gente no escucha los discursos políticos enteros, pero sí se traga una

serie en una sola noche, o una obra de teatro, o los libros. Todo eso cada vez va a más, así que: ¿Por qué no hacemos un arte más responsable y, sobre todo, socialmente activo? ¿Qué podemos hacer nosotros como artistas para mejorar un poco el mundo? Ahora lo que me toca es aportar mi granito de arena a través de la cultura.

¿La recaudación del espectáculo también tiene su parte benéfica?

Tanto el libro como una parte de los beneficios de la obra de teatro van a ir a parar a un proyecto que se llama Casa Sylvia Rivera. La fundación va a comprar y a adecuar una casa con la intención de crear un hogar refugio para mujeres del colectivo trans. Es la manera de hacer algo bonito y socialmente responsable, porque esto le puede cambiar la vida a más de una persona. Creo que tenemos una deuda histórica hacia el colectivo trans, pero en España no hay nada que haga referencia a ello y es una forma de despertar la memoria. Eso sí, todo lo que se haga tiene que ser divertido, no me muevo por la pena o la misericordia cristiana. El sufrimiento en sí no da sentido al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Quiero decir que el hombre tiene la opción de darle sentido, no por sufrir mejoras. Esto es una forma bella de darle un sentido a lo vivido e ir un poco más allá.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

¿jugamos?

Titerescena

en colaboración con
Centro Internacional del Títere de Tolosa (TOPIC)

ALEX

XAKE PRODUKZIOAK (País Vasco)
Sala Francisco Nieva | 9 - 10 enero 2021

ORFEO Y EURÍDICE

LA CANICA (Madrid)
Sala El Mirlo Blanco | 27 - 28 febrero 2021

NAUTILUS

LA NEGRA (Comunidad Valenciana)
Sala El Mirlo Blanco | 27 - 28 marzo 2021

UNIKO

TEATRO PARAÍSO (País Vasco)
Sala El Mirlo Blanco | 17 - 18 abril 2021

CRIS

EL ESPEJO NEGRO (Andalucía)
Sala Francisco Nieva | 29 - 30 mayo 2021

HILOS

LA ROUS (Andalucía)
Sala Francisco Nieva | 12 - 13 junio 2021

Centro **#Dramático** Nacional

Todas las preguntas de la temporada y
las entradas en

dramático.es

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

decisiones de vida y muerte

por David Hinarejos

Marta Buchaca

“Se tiene que reflexionar desde la platea”

La dramaturga y directora estrena *Rita*, una comedia con tintes trágicos que nos invita a reflexionar sobre el testamento vital y el derecho de cada persona a decidir sobre su vida. Para su estreno en la capital la dirección corre a cargo de Lautaro Perrotti y Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta encarnarán a la pareja de hermanos protagonista.

De la obra has comentado que nació de tu “necesidad de hablar de la muerte y también del amor”. Pero, ¿de dónde surge la historia?

Fue hace un par de años cuando mi hermana me llamó para que le acompañara a sacrificar a su perra. A partir de ahí, de esa situación, de esa imagen de dos hermanas en una sala de espera, conecto con mi abuela que tiene Alzheimer y que está en una residencia desde hace unos años muy malita. Se asocian para mí estas dos situaciones y pienso “qué absurdo que a una perra la sacrifiquemos para que no sufra y en cambio a una abuela, a una persona, no se nos ocurra”. *Rita* nace de ahí y en julio de 2019 finalmente pudimos estrenar el montaje.

Me gustaría comentar desde el principio que estamos ante una obra con mucho humor. Lo digo porque al tratar de cara un tema como la muerte, que siempre tratamos de evitar como individuos y como sociedad, puede echar para atrás en un primer momento.

De hecho, el reto de la obra es ese, hablar de la muerte desde el humor. Para eso ayuda mucho la relación entre los dos hermanos, cómo ven desde distintos puntos de vista lo que es el sacrificio de la perra o la relación con la madre. Siempre me ha parecido la relación de hermanos muy cómica, porque se conocen de toda la vida y saben perfectamente, por ejemplo, lo que enfada a la otra persona. Se crean momentos muy agradables, se

odian, se necesitan, se quieren, se ayudan... En la obra cada una de las escenas está pensada como un artefacto cómico para lograr lo que yo buscaba cuando la escribí: que la gente riera mucho durante toda la función, pero que también se fuera emocionando y llorara al final.

El montaje plantea muchas preguntas alrededor de un tema que genera controversia. Esto es algo que ya hiciste con *Losers*, *Playoff* y *Sólo una vez*, hablando sobre qué es la felicidad, el papel de la mujer en la sociedad actual (y el deporte femenino) o sobre la violencia machista, respectivamente.

Pienso que el teatro es reflexión pero que no se tiene que reflexionar desde el escenario sino desde la platea. Siempre trato temas que me interesan, pero no escribo a partir de un tema sino a partir de una situación, algo muy pequeño, que voy desarrollando y que hace aparecer el tema. Me encanta plantear preguntas, pero no busco responderlas porque, de hecho, si las hago es porque yo también las tengo. Nunca, nunca, nunca pretendo ser dogmática. Con esta obra, por ejemplo, la pretensión es que la gente salga hablando del testamento vital, ni siquiera de la eutanasia. Habla de la urgencia, de la necesidad, de hacer ese documento que diga cómo queremos morir, algo tan importante y que facilitaría mucho las cosas llegado el momento.

FOTO: Javier Naval.

Rita

Lautaro Perotti dirige este texto de Marta Buchaca que nos presenta a dos hermanos, Julia y Toni, justo cuando el veterinario aconseja 'eutanasiar' a la perra de él, Rita. Julia tiene muy claro qué debe hacerse y Toni tendrá que aceptar la situación. Al mismo tiempo, Julia tendrá que lidiar con la idea de que la vida de la madre de ambos, también llamada Rita y que sufre Alzheimer, está llegando al final.

Teatro Fernán Gómez
Del 20 de enero al 20 de feb.

La sociedad está muy dividida frente a la nueva ley sobre la eutanasia que se acaba de aprobar. ¿La obra respeta todas las sensibilidades?

La obra habla del derecho a decidir de cada uno. Yo conozco a personas que quieren vivir hasta el final, aunque estén mal, que no quieren irse antes de que les toque. Y también a gente que no, que dice: "a la que veas que estoy mal que me practiquen la eutanasia". Es algo tan personal que yo he intentado hablar desde mi experiencia, porque una cosa es planteártelo como algo factible y otra cosa es realizarlo con un ser querido. No es algo fácil, es un proceso muy doloroso.

Tú misma dirigiste la producción que se estrenó en Barcelona. ¿Cuál ha sido la aportación de la dirección de Lautaro Perotti?

A Lautaro he querido dejarle toda la libertad para que llevara a cabo su propia puesta en escena porque al haberla dirigido yo anteriormente estaba demasiado ligada a unas ideas. He estado muy dispuesta a ayudar en tocar el texto e incluso a añadir partes con los actores en los ensayos. Él sabía que tenía esa libertad y yo estoy encantada con lo que ha hecho.

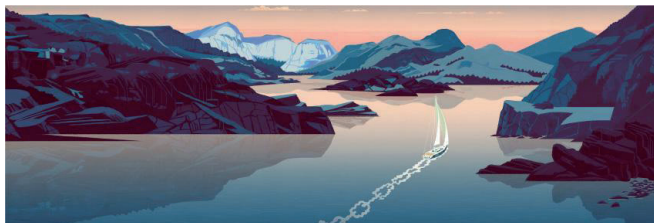
¿Cuál ha sido tu reacción al ver tus palabras en boca de dos grandes como Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta?

Ambos quieren mucho el texto y eso se nota. Además, al ser marido y mujer en la vida real una gran parte del trabajo ya venía hecho de casa, que era esa relación íntima que hay entre dos hermanos. Tienen una complicidad en el escenario envidiable. Pude ver el estreno en Avilés y la dirección me pareció impecable y ellos están espectaculares. Para mí es un orgullo que hayan escogido esta función para hacerla juntos y que sean capaces de hacer disfrutar y emocionar tanto al público como la disfrutaban ellos.

¿Cuál es el tema que últimamente te ronda la cabeza y el corazón?

He acabado una comedia porque ha sido una época en la que he necesitado mucho reírme de todo. Lo que pasa es que es un momento tan raro para empezar con un proyecto que estoy esperando un poco y puliéndola bien. Es un texto un poco, como yo digo, a lo Yasmína Reza, con dos parejas protagonistas. Creo que será mi comedia más comercial, por decirlo de alguna manera.

conciencia

CICLO TEATRO Y DERECHOS HUMANOS

Con esta iniciativa el Teatro Fernán Gómez se suma a la declaración por parte de la ONU de 2021 como Año Internacional de la Paz y la Confianza. Seis compañías se encargarán, tanto con sus creaciones como en diversos encuentros y actividades de participación con el público, de reflexionar sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos y la concienciación social en torno a la violencia y la guerra. **Del 13 de enero al 14 de febrero. www.teatrofernangomez.es**

CADENA DE MONTAJE

Cambaleo Teatro. Del 11 al 15 de Enero.

La obra es un homenaje a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y a los colectivos de mujeres y familiares que reclaman una justicia que no llega. Carlos Sarrió dirige el texto de Suzanne Lebeau que toma estos eventos como punta de lanza de algo que pasa en todo el planeta con las mujeres en la sociedad patriarcal en que vivimos. Para Lebeau la violencia incrustada en nuestra sociedad está íntimamente ligada a la explotación laboral salvaje del capitalismo.

SÓLO UN METRO DE DISTANCIA

Serena Producciones. Del 11 al 15 de Enero.

Tras haberla podido disfrutar en 2020 intermitentemente en la sala Cuarta Pared (a la que estamos seguros que volverá), ocupa un espacio merecido dentro del ciclo este proyecto con texto y dirección de Antonio C. Guijosa. En él nos sumergimos, a través de la historia de un abuso sexual infantil, en las turbias aguas del daño, de cómo convivimos con él, y qué nos pasa cuando nos damos cuenta de que sólo podemos entender el dolor propio.

MAUTHAUSEN, LA VOZ DE MI ABUELO

Trajín Teatro. Del 20 al 24 de enero.

Pilar G. Almansa es la directora y autora de esta obra que lleva girando con gran éxito más de dos años. Una historia que nos transmite el testimonio real de un protagonista de nuestra historia reciente, a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo antes de morir, a los que da vida Inma González, su propia nieta. Junto a ella, conoceremos tanto los horrores de nuestra historia como el heroísmo de una generación que aún hoy nos sobrecoge.

... AND BREATHE NORMALLY

Becuario Teatro. Del 27 al 31 de enero.

... y respiren con normalidad es una creación de Julio Provencio (él mismo protagoniza) que se contextualiza tras los atentados de Bruselas en marzo de 2016. Un viaje en avión tras experimentar de cerca tal violencia invita a la reflexión sobre el fanatismo y las pulsiones presentes en la sociedad europea -especialmente, su juventud- y en las paradojas que nos habitan: tolerancia-intransigencia, individualismo-proyecto común, reflexividad crítica-autoritarismo...

GUERRA, ¿Y SI TE PASARA A TI?

La Casa Escénica. Del 03 al 07 de febrero.

Esmeralda Gómez Souto y Alfonso Plou adaptan un texto de Janne Teller que aborda el drama de la inmigración forzosa a causa de las guerras. La obra nos propone viajar junto a una refugiada que debe abandonarlo todo, su casa, trabajo, amigos.. para huir del horror. Sólo así, mirando de frente todo ese dolor y poniéndonos en su lugar podremos analizar y solucionar uno de los grandes retos mundiales que se nos presentan en el siglo S.XXI.

PUÑOS DE HARINA

El Aedo Teatro. Del 10 al 14 de febrero.

Jesús Torres escribe, dirige y protagoniza esta obra que reflexiona sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad. Siguiendo la estructura de un combate de boxeo, el monólogo enfrenta en diez asaltos dos historias de forma paralela: la real de Rukeli, el boxeador alemán y gitano que desafió al mismísimo Hitler, y la de Saúl, un gitano homosexual que, en la España rural de los 80, busca su identidad en el seno de una familia tradicional.

un lugar para ellas

por José A. Alba

Silvia de Pé

“Hay una gran cantera de mujeres que recuperar y dar su lugar en la historia”

La actriz Silvia de Pé tuvo un flechazo con Josefina Aznárez, personaje que habita en *La carne*, novela de Rosa Montero. El enamoramiento la llevó a mover cielo y tierra para crear *El caballero incierto*, una especie de spin-off teatral en el que este personaje contará con una historia propia, creada por Laila Ripoll. Juegos de identidades en un thriller gótico que reivindica el lugar de la mujer en pleno Siglo XIX.

¡Me encanta que escribieras a Rosa Montero para pedirle la mano de Josefina Aznárez!

¡Estoy medio loca! (Risas). Leyendo la novela pensaba: “Cómo mola Josefina. Nunca había oído hablar de ella”. Cuando termino la novela pone que todos los personajes son reales menos Josefina Aznárez ¡Me cabré mogollón! Me enfadé y me ilusioné a partes iguales porque pensé que había que hacer algo con ella y decidí escribir a Rosa Montero. Le pedí la mano, le prometí que en dote le iba a dar el mejor escenario, el mejor equipo, el mejor vestuario. Pensé que no me contestaría, pero a las pocas horas Rosa Montero me respondió y me dijo que sí. Ahí pensé: “¡Mierda! Ahora lo tengo que hacer (Risas). Pues nada -dije- ahora hay que hacerlo”.

¿Quién es exactamente esta mujer que habita dentro de *El caballero incierto*?

Es una mujer de finales del siglo XIX, una señorita de provincias, de familia bien, que está sometida a las reglas de ese momento. Ella quiere estudiar, pero no está bien visto y sus padres no se lo permiten. Ella tiene que hacer todo a escondidas, escribir, leer y estudiar, porque la sociedad no lo permite y se inventa un personaje, un hombre, para que escriba por ella. Se inventa un hombre que va por la calle que es ella.

Es interesante que de una novela quede vibrando un personaje tanto como para querer extraerlo de su universo primigenio y ahondar en su historia. De eso se ha encargado Laila Ripoll, ¿cómo ha sido su trabajo de creación?

Se lo planteé a Laila y me dijo que sí al momento, ¡estas mujeres están tan locas como yo! (Risas). Y me escribió un texto increíble, respetando totalmente la propuesta de Rosa. Ha puesto un microscopio y la ha llenado de detalles para que sea real, para que sea de carne y hueso.

¿Dentro de qué género se mueve *El caballero incierto*?

Es un cuento gótico. Hemos apuntado hacia ese sitio. Tal y como lo ha creado Laila, tiene una cosa un poco oscura a lo *Penny Dreadful*. Tiene toques de thriller.

¿Podríamos decir que esta obra es un reconocimiento a todas esas mujeres que fueron desplazadas, silenciadas y de las que algunos se aprovecharon para hacer carrera a costa de su talento?

Efectivamente, es un homenaje a todas esas mujeres que han sido silenciadas y se han inventado un seudónimo para poder hacer cosas. No sabes la cantidad de señoras maravillosas que eran escritoras que estaban completamente censuradas. Hay

El caballero incierto

A Josefina Aznárez (Silvia de Pé) le apasiona leer y escribir, nada del otro mundo si no fuera porque vive en pleno Siglo XIX y, siendo mujer, la sociedad no lo ve con buenos ojos. Lo que ella no sabe es que la trágica explosión del vapor Cabo Machichaco se cruzará en su destino y cambiará su vida para siempre.

**Teatro Español.
Del 12 de enero al 7 de febrero.**

una gran cantera de mujeres a las que hay que recuperar y dar su lugar en la historia. Hay que darles una dignidad, un lugar, ponerlas en relieve. Yo me dedico a esto para hacer cosas así. La historia también forma parte de ellas y se ha hecho gracias a ellas. Y lo bueno de hacerlo con esta obra es que no tiene un componente incómodo. Lo hace desde el entretenimiento. La gente que ha podido verla tiene la sensación de que pasa volando. Laila lo ha escrito con mucha acción, con tintes de thriller, está contado de una manera que engancha. Que la gente no espere un discurso reivindicativo ni nada, todo eso late por debajo de la historia.

¿Desde dónde se mira un tema como este en pleno Siglo XXI?

Hablando con Laila, pensábamos qué sentido tenía contar algo que pasaba entonces, pero tiene todo el sentido. Nos queda mucho por superar. Aunque hay dramaturgas y directoras que están haciendo un trabajo maravilloso, te sorprendería

cómo este asunto sigue levantando ampollas. Cuando rascas un poco, te das cuenta que no es un asunto que se haya superado del todo, para nada. Las mujeres seguimos buscando nuestro lugar en el mundo, es increíble, y sin saber cómo ocuparlo. En pleno 2021 seguimos teniendo que andar a codazos para ocupar el lugar natural y orgánico que nos corresponde. Ojalá esto fuera una obra que hablara de un tema superado, pero no.

¿Qué se siente cuando un proyecto tan personal como este acaba convirtiéndose en una realidad?

El día que Natalia Menéndez me contestó y me dijo que querían coproducirlo, acabé llorando. Después de cuatro años poniéndole todo el cariño, se hacía realidad. Ha sido un proceso muy bonito. Todo cobraba sentido: Rosa me decía que sí, Laila también, Natalia lo mismo, mi socia en Come y calla, Eva Paniagua... ¡Todo mujeres maravillosas!

Entrevista completa en www.revistagodot.com

poesía oscura

por José A. Alba

“Las violentas consecuencias del buen ciudadano”

Por fin podemos ver en Madrid, en Teatros del Canal, *Tito Andrónico* de Teatro del Noctámbulo. Nando López y Antonio C. Guijosa, adaptador y director, nos desvelan las claves subterráneas de este festín de mutilaciones y canibalismo creado por Shakespeare que cuestiona los límites de la lealtad y el honor.

Descubrí a Shakespeare cuando era un adolescente que estudiaba teatro. *Romeo y Julieta*, *Hamlet*, *Macbeth*, *Cuento de invierno*... portales hacia lo épico, la pasión, los conflictos morales e, incluso, lo sobrenatural ¡Quería vivir dentro de una de esas historias! Confieso que, incluso, llegué a acosar en plan ‘fan carpetero’ a unos estudiantes de la RESAD que representaban *Sueño de una noche de verano* en mi pueblo... pero esto queda para otro momento. Un día cayó en mis manos una historia inesperada: *Tito Andrónico*. ¿Aquello lo firmaba el mis-

mo autor? ¿Eso se podía mostrar en escena? Había una rabia, una maldad, una injusticia y una violencia tan crudas que me sobrepasaron y me tuvieron obsesionado un tiempo, cuestionándome los límites y consecuencias de la lealtad y la obediencia.

Ahora Teatro del Noctámbulo llega a Madrid, a Teatros del Canal, dándonos la oportunidad de conocer una versión que pudo verse hace dos años en el Festival de Mérida y que, desde entonces, goza de una extensa y exitosa gira nacional. Una adaptación firmada por Nando Ló-

pez, bajo la dirección de Antonio C. Guijosa, que hemos querido conocer charlando con ambos.

La oscura poética de la violencia

El reto de poner en pie un espectáculo como *Tito Andrónico*, según nos cuentan Nando y Antonio, es encontrar el equilibrio entre su brutalidad, ¿cómo se produce? ¿cómo es posible que nos devore de esa manera?, y la lealtad, ¿seguirla ciegamente o cuestionarla? “¡Ahí hay un temazo! -señala Antonio con entusiasmo-, esas decisiones tienen consecuencias, primero a nivel político, pero también en lo personal”. Una propuesta inusual para los tiempos que corren, con diez actores en su elenco, entre los que encontramos a José Vicente Moirón y a Carmen Mayordomo. Una versión que respeta el original sin pretender ser “más Shakespeare que el propio Shakespeare”, pero que cuida de preservar su belleza poética, clave para comprender su mensaje. “Esa poesía oscura está llena de monstruos -nos cuenta Nando-, nos pone frente a un espejo muy complicado, el de nuestra propia maldad. No habla solo del propio individuo, sino de la sociedad. Hemos

mantenido esa fidelidad a la obra, pero buscando una estética próxima a los espectadores del Siglo XXI, pensando que ojalá interese al público más joven porque se pueden sorprender”. Así nos habla sobre la épica y la contundencia de un texto que, mezcladas con el uso del humor negro, hablan de tú a tú a un público acostumbrado a series del estilo de *Juego de Tronos*: “¡Un juego de niños al lado de *Tito Andrónico*!”, dice entre risas su adaptador.

La dimensión de la mujer dentro del espectáculo

El peso e importancia de las mujeres en las historias de Shakespeare siempre ha sido decisivo y en *Tito Andrónico* vuelve a suceder, quizá la truculencia y la oleada de agresividad las deje algo desdibujadas, pero Teatro del Noctámbulo ha querido darles la dimensión y profundidad que merecen. “Las mujeres de esta obra deambulan en terrenos mucho más oscuros que los hombres -señala Antonio-, hay una visión de la mujer mucho más contemporánea”. Para enfatizarlo, Nando ha creado nuevos parlamentos y ha perfilado con precisión las circunstancias

que determinan su destino: "Con respecto a un mundo donde se sufre la violencia machista desde muchos lugares -dice el dramaturgo- se sufre esa terrible lacra del honor que ha perseguido a la mujer durante siglos".

Por ejemplo, con Tamora, la 'mala' de la función, se han querido matizar los motivos de sus acciones y señalar sus contradicciones como madre y reina, "ahondando en su decisión de comenzar la violencia -explica Antonio-, ¿ser justa con sus hijos vivos o leal a su hijo muerto?".

Un conflicto clásico cargado de actualidad

Yendo más allá de su impactante envoltorio, el interés de este texto radica en la cercanía al momento sociopolítico que vivimos y su reflexión sobre la lealtad. "Cada vez vivimos en un mundo más polarizado: 'estás con nosotros o contra nosotros', y eso genera mucha violencia", reflexiona el director del

espectáculo. "¿Quién es un buen ciudadano? ¿El que cumple a rajatabla las normas o el que se rebela cuando estas normas son injustas? Ese dilema no es nada cómodo".

El 'deber' del ciudadano y estos tiempos de Covid llevan a Nando a otra reflexión, "decían que íbamos a salir mejores y realmente está desnudando las carencias de nuestra sociedad, el individualismo, el hedonismo más desatado. Hay algo que está sucediéndose que tiene que ver con los personajes de *Tito Andrónico* donde, cada uno, busca su satisfacción, su mera venganza. Esa violencia puede ser una cadena infinita porque todos tienen una argumentación para justificarse y no conocen el límite. Lo que te plantea es qué harías tú en esa situación". Tanto Antonio como Nando señalan la cultura como posible bote salvavidas: "nos permite dominar el instinto y recuperar nuestra humanidad; y el teatro no deja de ser parte esencial de esa cultura".

Tito Andrónico

Teatro del Noctámbulo presenta uno de los primeros textos de Shakespeare en el que se cuenta la historia de *Tito Andrónico*, soldado ejemplar obligado a tomar una decisión que tendrá funestas consecuencias, desencadenando una oleada de violencia que pone en tela de juicio los límites de la lealtad.

**Teatros del Canal
Del 27 al 31 de enero**

ANTONIO HORTELANO

RAÚL PEÑA

CÉSAR CAMINO

A partir del 27 de enero

LA CUENTA

de Clément Michel
Adaptación Ramón Paso
Dirección Gabriel Olivares

el reloj
PRODUCCIONES

BICYCLE
PRODUCCIONES

 Smedia

Pequeño
TEATRO
GRAN VÍA

la verdad de los locos

por José A. Alba

Juan Codina

“Marat es el mártir de una legítima revolución”

Hablamos con el actor sobre la llegada de *Marat ~ Sade* a las Naves del Español, un multitudinario montaje donde se encarga de dar vida a Marat, personaje que llamó a la revolución de todo un pueblo sumergido en una bañera.

Juan, ¿cómo afrontas el reto de estar al frente de esta versión de *Marat ~ Sade*?

Mientras estoy en un proceso me cuesta mucho articularlo porque me gusta disfrutar del proceso y no me hago demasiadas preguntas, por si acabo haciendo un trabajo lleno de prejuicios. Quiero decir: Juego a ser un poco idiota. Para mí es la forma ideal. Cuando veo a alguien que va muy preparado y tiene todas las respuestas, me alarma un poco.

Supongo que “jugar a ser idiota” es la mejor manera para empaparte de la propuesta que trae el/la directora/a, ¿no?

Esto lo decían Mastroianni y Gassman en una entrevista maravillosa donde hablan de defender al actor estúpido. Es una provocación, pero sí que jugar con eso ayuda mucho porque te pone a la altura que tiene que ser el juego, es decir, a la altura de los niños, no tener una línea de pensamiento demasiado elaborada ni demasiado sofisticada, sino que haya mucho más atrevimiento para entrar en el juego.

¿Hay otra manera que no sea esa para adentrarse en un *Marat ~ Sade*?

¡Esto es puro juego! Están contando una historia inspirada en hechos históricos, pero desde un sanatorio mental con enfermos mentales que están interpretando a esos personajes históricos.

Tú te encargas de dar vida a Marat, ¿cómo está siendo este encuentro?

Hay una frase en la obra que dice: “¿Quién es Marat?” Y esa es la pregunta que me estoy haciendo yo. Es un

FOTOS: Esmeralda Martín

personaje enigmático. Luis (Luque) y yo hablamos mucho de dónde está la seducción de Marat. Es un agitador, es un hombre de acción con capacidad de movilizar a la masa, pero es un hombre con muchas limitaciones intelectuales, no tiene el brillo, ni la dimensión, ni la altura filosófica y poética de Sade, pero tiene la capacidad de movilizar que tienen esas figuras religiosas de todas las revoluciones. Es el mártir que legitima una revolución.

Podría decirse que sabe jugar bien ese papel de hombre misterioso con capacidad de agitar a la masa sin mezclarse con ella, ¿no?

Sí, tiene esta mística, esta literatura del enfermo metido en una bañera, esa cosa cristológica del hombre que sufre y que, aun así, no deja de construir la revolución. Tiene un espacio poético decadente que resulta muy atractivo. Lo que rodea a la figura de Marat, resulta más atractivo que el propio Marat. No es un tipo que a mí me caiga bien, reconozco que escucho a Sade y digo: "¡Qué maravilla, cómo me gustaría pensar como este hombre!". Me parece que tiene una altura intelectual flipante.

¿Dónde reside para ti el conflicto entre ellos?

En su debate filosófico, el del pensamiento contra la acción. Para Sade, todo lo que no derive del pensamiento crítico, libre, no tiene ningún efecto ni consecuencia; y para Marat no tiene ningún valor, es la acción la que determina el valor de las cosas. Una cosa va cogida de la otra, por sí solas no tienen ningún sentido, necesitan un lugar de encuentro, un lugar de comunión. Luis está siendo muy inteligente y está insistiendo en que Marat y Sade, aunque sean antagonistas, no son enemigos, no se llevan mal y se necesitan.

¿Dónde has encontrado la conexión, la cercanía, con Marat para ponerlo en escena?

Buscando los lugares comunes, aunque a nivel personal a mí me da igual estar muy cerca o lejos del personaje, es más, cuanto más lejos estoy de un personaje mejor lo entiendo. Para mí, los personajes siempre son un enigma. Ir desactivando ese enigma es lo que más me gusta y lo que a mí más me entretiene, entendiendo que ese enigma no lo voy a resolver ni si quiera el día del estreno, ese enigma se va disolviendo a lo largo de los días, terminas un trabajo y tienes la sensación de que no has llegado hasta el final, pero eso es lo que lo hace interesante.

Si llegaras al día del estreno con todo resuelto...

¡Pues qué aburrimiento! (risas) Yo me dedico a esto porque me parece que es el más apacible de los vacíos. Hay un lugar donde nunca puedes hacer pie y eso me produce seguridad, entiendo que a la mayor parte de la gente el vivir, habitar, en el vacío no es muy cómodo, a mí, sin embargo, lo que me produce angustia y ansiedad es tener el suelo muy firme bajo mis pies. Pero bueno, ya sabes, ¡cada uno con sus vicios y sus adicciones! (risas).

¿Qué puede aportar estrenar *Marat ~ Sade* en estos momentos?

El Marat es una obra que tiene mucha profundidad, pero escrita de una manera muy sencilla. Habla de algo que toda la vida ha sido muy básico que es la distancia entre los ricos y los pobres. Hay un monólogo maravilloso de Marat: "Aunque os hagan creer que todo ha cambiado, todo eso será una invención de los que siempre tendrán más que vosotros". Ese es el misterio de la propaganda que tiene todo sistema que se encarga de hacer parecer que las cosas ya no siguen pasando, pero siguen pasando igual.

Marat ~ Sade

Luis Luque recupera la versión puesta en escena por su maestro, Miguel Narros. Con Juan Codina y Nacho Fresneda encabezando un multitudinario reparto que pone en escena este clásico de Peter Weiss para jugar con la metateatralidad y la dialéctica para cuestionarnos las maneras de hacer la revolución.

Naves del Español
Del 13 de enero al 14 de febrero

el arte de entretener

por David Hinarejos

Una interminable fiesta

La nueva producción de la CNTC incorpora a su repertorio el legado dramático, dancístico y musical del siglo XVIII bajo la dirección de escena y musical de Laura Ortega y Alicia Lázaro, respectivamente, y con la colaboración de la CND y los coreógrafos Mar Aguiló y Pau Arán.

La noche de Carnaval en una pista de baile de los años 70 es el contexto elegido para recuperar y hacernos disfrutar de algunos de esos fandangos, tonadillas y sainetes que tanto han influido en la evolución de nuestras artes escénicas.

Fandangos y tonadillas Teatro de la Comedia. Del 14 al 17 de enero.

Laura Ortega Directora de escena

¿Cómo ha sido la labor previa de documentación? ¿Ha sido un trabajo conjunto con Alicia Lázaro para descubrir el legado que nos han dejado las piezas del siglo XVIII?

El final del siglo XVIII es fascinante. Mirado con una óptica binocular (de pasado y presente), hay tanto de nuestra modernidad construido a partir de ese momento que lo difícil es no buscar paralelismos. El espectáculo trataba de darle una medida contemporánea a la mirada invertida con que muchas veces se presenta la realidad en escena. La investigación del repertorio musical, el trabajo con Alicia Lázaro y en lo dramático con Juan Menchero, me ha permitido encontrar pistas reveladoras en la construcción de *Fandangos y tonadillas*. Hemos necesitado meses, dedicados a encontrar fuentes documentales, a hacer transcripciones, arreglos, para llegar a una idea bastante simple que nos acercara a este legado desde el rigor, pero sin perder de vista lo lúdico, que la función cuestiona y lleva a su centro. La labor de documentación ha permitido que

surgieran en la búsqueda imágenes contemporáneas sin las cuales es muy difícil crear.

¿Cómo definirías lo que vamos a encontrar-nos encima del escenario? ¿Es un guiño al concepto puro de 'entretenimiento' que ejemplificaban en la época tonadillas, fandangos y sainetes?

Sobre el escenario hay una fiesta empezada y lo que el espectador ve es la necesidad imperiosa que tienen los personajes que lo habitan de que no decaiga, lo que no deja de ser una especie de condena. La pregunta de si siempre, o cuándo, más bien, la fiesta nos obliga a divertir a los otros con lo que a ellos les divierte, y que a nosotros nos 'fuerza', aun pasándolo bien, a fingirnos personas diferentes, está por ahí rondando. Pero más allá de lo festivo, el espectáculo trata de reflexionar sobre la relación entre el teatro y el espacio urbano con preguntas sobre el artificio y la verdad. La murmuración que circula; la moda del gorgorito y lo cortesano, opuesta a una idea

castiza de la música y el baile; la sujeción legislativa del oficio teatral y su subordinación al poder; y el trabajo de los cómicos.

Por ejemplo, Miguel Garrido y María Vallejo 'La Caramba' eran auténticas estrellas del teatro madrileño de aquel entonces, y de sus tonadillas a dúo nos queda la forma de esas canciones de espectáculo de variedades, de cabaret, y de zarzuela, claro, que reconocemos, por ejemplo, en *¡Ay, Carmela!* de José Sanchis Sinisterra. Los cómicos del siglo XVIII, salvando las distancias, también tenían que ser capaces de salir a los leones y resolver cualquier revés escénico con verdadero riesgo.

¿Cuál es el valor dramático de estas piezas?

El paso de la calle al escenario y del escenario a la calle. Estas piezas hablan de gente que iba al teatro a verse y después se imitaba a sí misma. Son postales, una suerte de instantáneas previas al 'street photography', grabados, si se quiere, o pinturas de costumbres. En el sainete, sin duda, pero también en la tonadilla e incluso en la música y el baile, que aquí es danza contemporánea pero no pierde de vista su contexto de origen, se recogen asuntos del comportamiento de ciertos tipos sociales -no vamos a decir que todos- que resumen algo esencial de la vida de una ciudad. Son piezas que miran también hacia el propio teatro, que reflexionan sobre ese juego de imitación que mencionaba antes. Y son piezas atrevidas, pícaras, que caminan solas hacia la construcción del mundo moderno.

Para ofrecer cierto hilo conductor en esta fiesta habéis optado por versionar *El italiano fingido* de Ramón de la Cruz. ¿Cuál va a ser la historia y los personajes que den sentido a todos los elementos?

Aprovechando que el propio sainete sucede en una 'academia', es decir, una fiesta o un concierto en una casa de la época, y que tanto las tonadillas como los fandangos son intermedios teatrales, hemos querido situar la acción en un espacio reconocible y contemporáneo: una pista de baile de los años 70, y en un tiempo que transcurre del final de la fiesta a sus prepara-

FOTO: Sergio Parra

tivos. Los personajes son seres noctámbulos reunidos una noche de Carnaval, justo antes de que comience la Cuaresma, cuando cerraban los teatros. Aparte de Garrido y La Caramba, que interpretan a otros personajes, y a sí mismos, están los invitados, los músicos y bailarines, y un tenor, que no es el que esperaban. En el caso de Garrido es una suerte de 'arlechino', y está eternamente forzado, como Sísifo, a poner las condiciones que hacen que cuando la fiesta llegue a su fin, empiece otra vez, teniendo que poner de nuevo al servicio del público invitado. Todo su arsenal escénico y revoltoso se pone al servicio de su amo, para que su fiesta no sea un fracaso estrepitoso. La situación no se lo pone fácil. Tiene que enfrentarse a varios reveses que ponen a prueba su desparpajo: un tenor italiano de renombre, fundamental para que algo le llegue a él de la dote que el amo espera recibir al casarse con la que organiza la fiesta, no está en la ciudad. Los invitados, además, no se comportan como tales...

Alicia Lázaro Directora musical

¿Cómo ha sido la labor previa de documentación? ¿Ha sido un trabajo conjunto con Laura Ortega para descubrir el legado que nos han dejado las piezas del siglo XVIII?

El trabajo de investigación comenzó con la música. La dirección de la CNTC me encargó este ilusionante proyecto, que habían maquinado Lluís Homar y Xavier Albertí, para presentar el repertorio de tonadilla escénica junto a la danza, con esa idea estupenda de contar con jóvenes coreógrafos de la Compañía Nacional de Danza. Es un repertorio inmenso (cualitativa y cuantitativamente) al que me he acercado ya en varias ocasiones en mi vida profesional. Ahora el reto era ponerlo en escena, y presentarlo con otros ojos, con otras prioridades. Y ahí apareció Laura Ortega, con la que comparto el mismo nivel de exigencia artística, y también de búsqueda de nuevas formas de presentar este repertorio. Ha sido fácil entenderse y remar juntas, y la producción ha ido creciendo.

¿Te llamó la atención la calidad de las composiciones y virtuosismo de los intérpretes?

No me ha sorprendido, es un repertorio que conozco. Por eso la exigencia de contar con buenos músicos, voces adecuadas (que no solo canten, sino que interpreten), instrumentos capaces de resolver el virtuosismo que contienen, con el rigor necesario y al mismo tiempo con la flexibilidad que necesita esta producción.

¿Qué compositores y títulos tienen más peso en los que vamos a encontrarnos?

Las tonadillas son de los dos 'grandes' del Madrid teatral del XVIII: el navarro Blas de Laserna y el catalán Pablo Esteve. Los fandangos son también de dos grandes, Antonio Soler y Luigi Boccherini, del que oiremos también algún que otro apunte de su *Música nocturna de las calles de Madrid*.

El elenco de cantantes líricos, ¿cómo ha enfrentado el reto?

Para las dos sopranos, María Hinojosa, Cecilia Lavilla, no ha sido una sorpresa musical, ellas conocen bien la música del XVIII. Los dos tenores, Ángel Ruiz y Rafa Castejón, son buenas voces,

FOTO: Sergio Parra

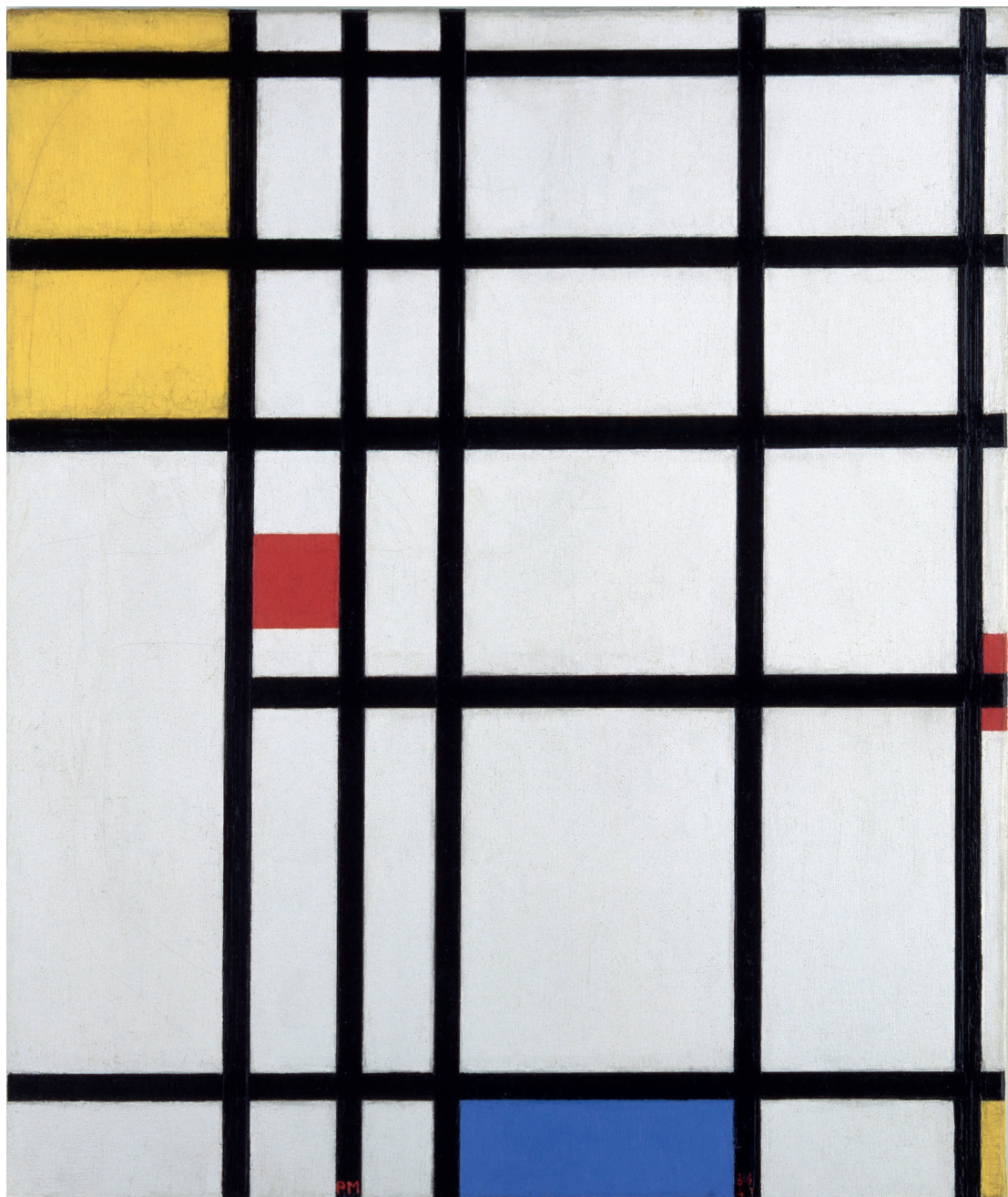
muy frescas y con diferentes colores. Ellos son también actores profesionales, y creo que esta mezcla de profesiones diferentes es lo que dará un resultado que esperamos muy interesante.

¿Qué instrumentos habéis optado por utilizar?

He optado por el 'combo' básico barroco, con los instrumentos en escena y formando parte de la propuesta visual de Laura. Hay dos violines, violoncello, clave y guitarra.

¿Cómo son las coreografías de Mar Aguiló y Pau Arán? ¿Diste algunas pautas a seguir?

De nuevo es la dualidad, danza contemporánea y música del XVIII. No tuve que darles nada diferente de la propia música, si acaso cuatro ideas sobre la función que cumplía la danza en los festejos, y cosas así muy genéricas como el humor que destila a raudales esta música. Han sabido utilizar esas músicas para crear algo nuevo, y estoy contenta de que haya sido así. Es un mensaje de esperanza para mis colegas de la música que llamamos 'antigua': no es necesario renunciar al estilo o a los instrumentos para que la música 'sirva' a la danza, a la expresión gestual, al teatro.

MONDRIAN Y DE STIJL

Museo Reina Sofía • Hasta el 1 de marzo de 2021

Exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Stichting Kunstmuseum den Haag:

Colabora:

30
AÑOS

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

KUNSTMUSEUM
DEN HAAG

**Comunidad
de Madrid**

PIET MONDRIAN. Pintura II 1936-43, con amarillo, rojo y azul, 1936-43. Óleo sobre lienzo, 60x55 cm. Moderna Museet, Stockholm. Compra 1967 (The Museum of Our Wishes) © 2020 Mondrian/Holtzman Trust

true crime

por Ka Penichet

José Martret

“Es escalofriante la cantidad de violencia que generamos como seres humanos”

Es miembro del Consejo Asesor del CDN, está dirigiendo *Manning* en El Umbral Primavera y hablamos con él con motivo de la reposición de *#LaIRA*, una pieza creada a partir de 13 casos reales de crímenes perpetrados por jóvenes psicópatas que se estrenó en Nave 73 y ahora llega a Teatros del Canal.

¿Qué te resultó interesante de esta propuesta para decidirte a trabajar en ella?

Raquel Pérez me llamó para proponerme que llevara un grupo de su escuela durante 6 meses y crear algo de la nada, para que luego ellos vayan autogestionando ese espectáculo que salga. Me pareció muy interesante dedicar un tiempo a estar con gente joven que está arrancando y que tiene ideas, que tiene entusiasmo y ganas de luchar para poner en pie un proyecto suyo. Ahí empecé a buscar cuál podría ser la idea, un poco detonante, de lo que podría ser ese trabajo.

¿Cómo surgió la idea de hablar de jóvenes psicópatas?

Yo no quería recurrir a ningún texto antiguo. En ese momento de búsqueda, de ver qué pasa con los jóvenes en este momento, qué puede interesarles descubrí que mucho de lo que tenía que ver con la actualidad, que leía en periódicos o en las noticias, tenía que ver con violencia y crímenes. Me pareció interesante planteárselo como punto de partida para ir investigando un poco en esa dirección de por qué la violencia se estaba apoderando de una manera tan radical de gente muy joven.

¿Qué directrices marcaste a los alumnos para trabajar esta propuesta con ellos?

Lo que hice fue un trabajo muy directo con ellos. Proponer el caso y que ellos se documentaran mucho. Ellos empezaron a investigar y a proponer casos que les iba llamando la atención y ahí, durante mucho tiempo estuvimos profundizando. Fuimos haciendo durante mucho tiempo una labor de investigación, documentación y escritura que salió muchísimo porque todos aportaron bastante. En otra fase, se fue creando la dramaturgia y después poner en pie el montaje hasta llegar a lo que tenemos ahora.

¿Han tenido encuentros con algún asesino?

Tuvimos la suerte, por decirlo de alguna manera, de asistir al juicio de Patrick Nogueira, conocido como el asesino de Pioz, justo el día en el que él declaró cómo asesinó a su tío, a su tía y a los dos bebés. Fuimos los 6 alumnos y yo al juicio durante dos días y vimos en directo cómo él hablaba y declaraba. También fuimos testigos de cómo estaba estructurado todo desde la defensa para dar una imagen de él. Además, teníamos un equipo de profesionales como Bárbara Royo, abogada criminalista, y Judith Mesa, psicóloga, que tuvieron varias sesiones de trabajo con nosotros. Hemos tenido mucha información desde muchos lugares para ir construyendo la dramaturgia.

¿Encontraron cosas en común entre unos criminales y otros?

La verdad que no lo esperábamos pero hemos

#LaIRA

Obra dirigida por José Martret creada a partir de 13 casos reales de crímenes perpetrados por jóvenes psicópatas. Siete jóvenes actores se meten en la piel de los asesinos para crear un mosaico que expone la universalidad de la violencia.

Teatros del Canal. Del 13 al 17 de enero

encontrado rasgos comunes. Tenemos que ser delicados también al decirlo pero hay muchos casos de mujeres que aparecen que de niñas fueron abusadas sexualmente. Está claro que no todas las personas que han sido abusadas sexualmente luego se convierten en psicópatas. Sabemos, por lo que hablamos con Judith Mesa y por un estudio publicado en 2018, año en el que empezamos a trabajar en *#LaIRA*, que decía que el cerebro de los psicópatas es distinto. La investigación apuntaba a que el estrés emocional en la infancia precipitaba la sobremaduración de algunas regiones cerebrales como un sistema de protección contra el sufrimiento, pero eso terminaba dificultando también la gestión de las emociones y la pérdida de empatía y remordimiento. También decía que todos los psicópatas coinciden en una cosa: las alteraciones cerebrales que los diferencian de otros individuos sin este trastorno.

¿Has llegado a empatizar con los psicópatas que investigaron?

No he empatizado con ellos porque no queríamos hacer un espectáculo en el que, de repente, el público empatice, pero sí que puedas llegar a entender. Hay cosas que no se entienden, que quedan en la oscuridad y está bien, creo yo, que no todo

lo tenemos por qué entender, pero hay momentos que piensas que en otras circunstancias de su vida podrían haber ido hacia otro lugar.

¿Qué te ayudó a definir la dirección en la que debías trabajar esta pieza?

Me parece interesante hacer hincapié en eso que decimos en el programa y que parte del pensamiento de Eric Weil que fue lo que nos ayudó mucho a definir la dirección en la que debíamos trabajar: la violencia como interrupción del diálogo por la fuerza bruta, como manera de solucionar el conflicto o las carencias...

¿Cuál es la reacción del público tras ver el montaje?

Pues la más reciente que tengo es una función que hicimos en Torrijos. El concejal que contrató la función nos dijo que debido a la dureza del tema "había sentido cosas viendo la función que nunca había sentido viendo teatro". Y otra pareja interesada en el proceso de investigación y creación nos dijo que volvería a verla en Madrid, en los Teatros del Canal para asistir luego al encuentro con el público. El comentario general es que la función es muy dura y que atrapa.

la redención lírica

por Miguel P. Valiente

De *Wozzeck* a un club de striptease

Lola Blasco ahonda en esta coproducción del Teatro Real y Teatro de La Abadía en la tragedia de la mujer contemporánea redimensionando el personaje icónico de Marie presente en la ópera de Alban Berg. Con música de Germán Alonso y bajo la dirección de Rafael Villalobos, el texto aborda temas como la lucha femenina por la libertad sexual o la violencia machista

Hay una anécdota que refleja de forma elocuente la predisposición generalizada durante el siglo XX a descartar el sufrimiento de las mujeres. Se repite en las hagiografías sobre Mahatma Gandhi, como éste ponía a prueba su castidad durmiendo con una jovencita desnuda. La última de ellas su propia sobrina nieta de nombre Manu. Biógrafos y comentaristas alababan emocionados la dura disciplina que se autoimponía el admirado estadista, pero a nadie se le ocurría pensar qué pasaba por la cabeza de la joven obligada a meterse desnuda en la cama con un anciano que, además, era un miembro de su familia. Su destino, su repulsión o su deseo simplemente quedaban fuera de foco deslumbrados como estaban todos por el sacrificio del hombre que la sometía a la condición de mero objeto del deseo que pretendía suprimir.

Hacia 1915, justo cuando el bueno de Gandhi comenzó meter jovencitas núbiles en su cama, el compositor alemán Alban Berg se embarcó en la composición de la ópera *Wozzeck* con un libreto de su autoría a partir de la crucial dramaturgia de Georg Büchner *Woyzeck*. Büchner, a pesar de haber muerto en 1837 a la temprana edad de 23 años, dejó tras de sí una obra fundamental para el teatro occidental. Un texto inconcluso pero coherente en su afán por transmitir una mirada desgarradora sobre

la condición humana en la que se denuncia el aniquilamiento moral de una persona -el soldado Woyzeck- por parte de otras personas que detentan el poder. La obra, que elimina cualquier posibilidad de esperanza o transcendencia religiosa, coloca la existencia de los débiles al borde de un abismo sin redención y a merced de los abusos de los fuertes. El brillante texto expresionista fue poco estimado por el público hasta casi un siglo más tarde y puede considerarse un antecedente directo del *Esperando a Godot* (1952) de Samuel Beckett. Lo curioso es que, aunque en el imaginario colectivo Woyzeck se convirtió en una versión antipática y violenta del 'varón de dolores' al que hace referencia Isaías 53:3, Marie, que muere asesinada por la mano de Woyzeck, es decir, que es el último eslabón de esa cadena de infamias, no pasa de ser un personaje objetualizado, contingente, como ocurría con Manu la sobrina-nieta nudista del Mahatma. Su tragedia solo nos interesa en cuanto aporta un capítulo extremo al relato de la destrucción del propio Woyzeck, que irónicamente no es otro que su asesino.

Reivindicar a las víctimas

En esta *Marie* que presenta el Teatro de la Abadía en su primera colaboración con el Teatro Real la dramaturga Lola Blasco (Premio de

El equipo artístico al completo de *Marie*.

Marie

Inspirada en el personaje femenino de la ópera *Wozzeck* de Alban Berg, basada a su vez en el drama *Woyzeck* de Georg Büchner. El libreto de Lola Blasco nos presenta las dificultades de una madre soltera frente a su libertad sexual que acaba siendo lapidada por la sociedad y asesinada por su amante. A través de catorce estaciones asistiremos al Via Crucis de Marie. Como si de un juicio se tratase, conoceremos a nuestra protagonista tanto a partir de los testimonios que se ofrecen de ella como de la creación ficcional que su autora hace de un personaje que es silenciado antes de tiempo, en una obra donde la superposición de planos hace que la realidad se diluya.

Teatro de La Abadía. Del 9 al 17 de enero

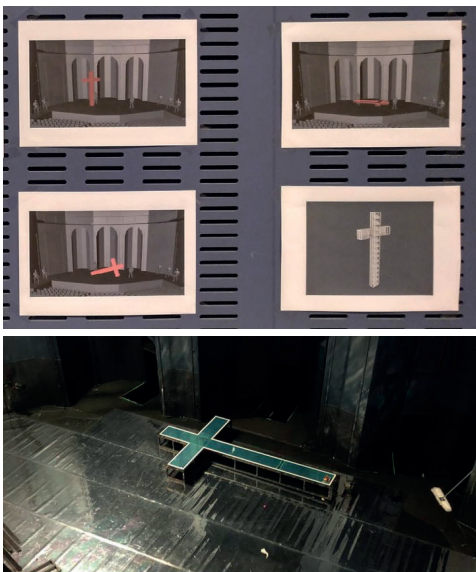

Imagen de ensayo y pruebas y bocetos de escenografía de la coproducción del Teatro Real y Teatro de La Abadía.

Literatura Dramática 2016) ha querido rescatar del segundo plano a Marie. Blasco ha optado por una dramaturgia de nueva creación para reivindicar a Marie y al hijo de ésta no solo como personajes con entidad propia, sino como las víctimas últimas de este drama. El texto tiene su génesis en la beca Leonardo Vinci en el área de creación literaria y teatro con la que la Fundación BBVA premió a la autora en el año 2018. Blasco decidió contar la historia de Marie alejándose de las convenciones del teatro social al uso. También trajo a Marie al presente situándola en el santasanc-tórum de la sordidez, un club de striptease.

Música electrónica

Será el director de escena del montaje, Rafael Villalobos, premio de la Fundación Princesa de Girona de las Artes y las Letras en el año 2019, el que propició que el texto de Blasco llegase a las manos del compositor madrileño German Alonso. Alonso es uno de los mejores exponentes patrios en música experimental y electroacústica y para esta propuesta escénica vuelve a colaborar con el Proyecto

OCNOS Ensamble (Pedro Rojas-Ogáyar y Gustavo Domínguez Ojalvo) tras su primera colaboración la ópera de cámara *The Sins of the Cities of the Plain* (2019). Este montaje, que contó con el culturalmente inquieto Niño de Elche, fue una propuesta lírica vanguardista sin concesiones que noqueó al público más tradicional sevillano.

En lo vocal la producción de Marie presenta varios alicientes. Por un lado, será interesante ver como la soprano alemana Nicola Beller Carbone, que ha interpretado varias veces a la Marie de Alban Berg, se enfrenta a esta otra Marie de Alonso y Blasco.

No menos apetecible será ver una nueva incursión del contratenor Xavier Sabata fuera de su habitual repertorio barroco. La capacidad todoterreno de Sabata y su buena sintonía con el director de escena Rafael Villalobos ya quedó demostrada en el Festival de Peralada 2018 cuando ambos presentaron un maratoniario espectáculo llamado *El Bis - Una noche de cabaret* que mezclaba estilos, géneros y épocas y que tuvo una muy buena acogida por el público.

estrenos

Dos mujeres que se aman

Seguimos buscando referentes -a ser posible positivos- a través del teatro. Seguimos buscando textos que normalicen situaciones que mucha gente sigue sin comprender. Exponiendo realidades que aunque creamos lejanas están mucho más cerca de lo que vivimos, porque ningún sentimiento, del tipo que sea, es ajeno al ser humano, independientemente del género que uno tenga. El Teatro Lara estrena este musical íntimo en torno a las relaciones de hoy en día y sobre las situaciones adversas y diversas dentro de una pareja. Con un texto conciso de Andrés Alemán y unas canciones hechas para la ocasión por el compositor Juan Carlos Lax se crea un musical original y muy personal.

Es una propuesta escénica fundamentada en el espacio vacío y el concepto de actriz como elemento principal y poderoso del hecho teatral. Y son dos las poderosas actrices encargadas de llevar a buen término esta obra: Berta Hernández y Paula Berenguer. Ellas dan vida a Lucía

y Cris, dos chicas que coinciden una tarde en el coro de la parroquia de su pueblo. Pronto surge entre ellas una relación que va más allá de la pura amistad. Buscando un entorno de mayor libertad ("pueblo chico, infierno grande", que dicen) deciden mudarse a Madrid para comenzar una nueva vida juntas. Cuando su amor se encuentra en el punto más álgido un desliz provoca una brecha en la relación y con ello el comienzo de un aprendizaje vital que quedará en ellas para siempre. A través de las profundas canciones nos irán guiando por su historia. Una historia de sentimientos compartidos, convivencia y crecimiento personal. Una historia de amor entre dos mujeres, tan normal, tan complicada y tan bonita como la vida misma. **S. Díaz**

SOLITARIAS DE ESTRENO

Teatro Lara
Desde el 14 de enero

LA LENGUA EN PEDAZOS

Teatro Galileo
Del 14 de enero al 07 febrero

Palabras de una insurrecta

Juan Mayorga vuelve a imaginar a Teresa de Jesús en una nueva puesta en escena de un texto que le valió el Premio Nacional de Literatura Dramática 2013 y supuso su debut como director teatral. Sobre este retorno escribe Mayorga: "Ganar para el teatro a Teresa de Jesús y sus palabras fue mi deseo cuando comencé a imaginar el texto. Poco a poco, se me fue apareciendo un antagonista -y, al tiempo, un doble- en una fantasía teatral: el Inquisidor. El cual aparece en la noche no solo para interrogar a Teresa, sino también para interrogarse a sí mismo y, finalmente -quiero creerlo-, para interrogarnos. Como cuando estrené la pieza me acompaña Clara Sanchis. Está ahora junto a nosotros Daniel Albada-lejo. Nos hemos reunido no para reconstruir aquella puesta en escena, sino para imaginar de nuevo a Teresa y al Inquisidor y ganar lo que sobre ellos y sobre nosotros el tiempo nos ha ido revelando".

Contar lo que no existe aún

La obra cierra la trilogía que Colectivo Fango inició con *F.O.M.O. (Fear of Missing Out)* y continuó con *Tribu*. Las tres piezas son una búsqueda de la identidad en relación al tiempo presente, al pasado y al futuro respectivamente. En esta ocasión se nos presentan cinco personajes, interpretados por Ángela Boix, Fabia Castro, Trigo Gómez, Rafuska Marks, Manuel Minaya, para encarnar el tiempo de su propia espera, como si lo hicieran desde una isla, desde un mundo extraño donde lo real y lo fantástico se diluyen. El futuro es en realidad una pregunta y ellos competirán por hacerla suya. ¿Qué están esperando que suceda? ¿Quiénes quieren llegar a ser? ¿Qué desean dejar atrás? ¿Son el futuro que el pasado intentó apagar? ¿Qué representa el futuro? ¿Qué sucede cuando el futuro deja de serlo y se convierte en presente?

LA ESPERA

Teatros del Canal
Del 27 al 31 de enero

MARIANA PINEDA

Teatro Español
Del 27 de enero al 7 de febrero

Javier Hernández-Simón versiona y dirige este texto de Lorca que cuenta en su elenco con nombres como los de Aurora Herrero, Marta Gómez, Silvana Navas, Laia Marull u Oscar Zafra, entre otros. Para el director "Mariana Pineda es una persona que se atreve a perseguir sus certezas hasta las últimas consecuencias. Una mujer que se rebela contra todo lo establecido en su sociedad moviéndose al compás de su propio corazón, un corazón libre que no entiende de normas, de géneros y que sobre todo, no entiende de miedo. Y hemos de preguntarnos como espectadores qué tipo de persona somos nosotros, si un torrente como Mariana o por el contrario somos islas, eternamente quietas y rocosas, como el resto de los personajes de la trama".

El 'passinho' se dio a conocer por el gran público en la ceremonia de apertura olímpica en 2016, es un hip hop contaminado y (de)construido con retazos de samba, funk brasileiro, break, dance, funk, twerk, popping y otras tantas corrientes, autóctono de las favelas de Río de Janeiro. Alice Ripoll, una aspirante a psicoanalista que terminó raptada por la danza y que simultáneamente dirige su compañía REC, vio claramente las posibilidades escénicas de esta danza de calle y creó esta pieza con actores no profesionales (que actualmente han formado la Compañía Suave) que nos sumerge de lleno en la vida en la favela, de las vivencias y aspiraciones de todos los jóvenes que allí se forman, de futuro, de política, de exclusión...

SUAVE

Conde Duque
28 y 29 de enero

Una interesante combinación de danza contemporánea y teatro físico es lo que nos ofrece Mey-Ling Bisogno Physical Theatre para hablarnos de la 'nueva resistencia', esa juventud de países en conflicto (llamados el tercer mundo) que se unen para desafiar al poder establecido. Esta obra no intenta hacer apología a la violencia ni una declaración o posicionamiento político. Busca plasmar la poética que emana de estos jóvenes, que a pesar de constatar que el pasado no cuenta y el futuro no asoma, logran encontrar su energía en el caos. Y solos, tejen y destejen alianzas, inician extrañas convivencias, se aventuran al vínculo, pero también a la rivalidad. Se protegen y se exponen. Resisten y resistiendo reinventan un universo.

PEEP BOX 350°, LOS SOLDADOS DE FRANELA

Teatros del Canal
20 y 21 de enero

KAPOW

Teatro de La Abadía
Del 8 al 10 de enero

En este proyecto de Patricia Ruz y Alberto Jiménez, en colaboración con Bella Batalla, quieren cristalizar en rito sus vidas atravesadas por un acontecimiento: el espacio que se abre entre la conciencia de la muerte y su presente implacable. Durante el proceso de esta convalecencia artística han transitado lugares como la polaridad ancestral del género, el miedo, el paso del tiempo, el dolor, lo chamánico la felicidad, pero sobre todo han practicado el asombro que nace por variar hasta el infinito materiales escritos con su cuerpo en esos lugares... Los espectadores serán invitados a participar como cómplices de improvisaciones expandidas y constatar concordancias u oposiciones en ellas.

Un show inspirado por el clown y las grandes preguntas de la vida. En él no hay más pretensión que demostrar que hacer el payaso es un arte y que es suficiente para hacer feliz al público. A Madame Señorita la gente no le entiende. Y ella tampoco entiende nada. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿A dónde va la vida? Menos mal que está ahí esa gente que le mira, ¿y si esa gente también se siente incomprendida? Paula Valluerca encarna a Madame Señorita, una payasa elegante y graciosa que pierde el control cuando entorna los ojos y que no puede reprimir sus deseos de ligar constantemente con la gente del público. Le encanta el drama y aprovecha cualquier ocasión para jugar a ser la heroína de su divertidísimo drama personal.

QUESTION

Teatro Lara
Desde el 21 de enero

ALEX (TITERESCENA)

Teatro Valle-Inclán
9 y 10 de enero

La pieza de Kepa Errasti con dirección de Getari Etxegarai nos presenta a Julián, su nieta Ane y una muñeca muy especial. Juntos comenzarán un emocionante viaje en busca de la estrella mágica que hace realidad los deseos. Esta aventura, aparentemente imaginaria, va a ayudar a Ane y a Jon, su padre, a reconducir su relación. Últimamente Jon tiene un problema de aceptación porque Ane, aunque tenga vulva, es un niño. En palabras de la Asociación de familias de menores transexuales Naizen: "El tema de la obra no es tanto la transexualidad infantil, sino la necesidad de ser querido y aceptado como uno es. Han conseguido que muchas de las vivencias de nuestras familias se reflejaran de una manera muy concreta y clara en escena".

Lírica

por David Hinarejos

Amor en tiempos convulsos

A punto de cumplir 90 años desde su estreno, allá por 1932 en el Teatro Calderón de Madrid, el Teatro de la Zarzuela produce una nueva versión de una de las mejores y más representadas, dentro y fuera de nuestras fronteras, zarzuelas de todos los tiempos. Aunque ya contaban con una importante trayectoria, esta pieza se convirtió tanto para su creador, Federico Moreno Torroba, como para los autores del libreto, Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw, en el gran éxito de sus carreras.

En esta ocasión la historia de amor a cuatro bandas de la joven Luisa Fernanda, el militar Javier Moreno, el adinerado agricultor Vidal Hernando y la duquesa Carolina se ha trasladado de la Revolución de 1868 a 1915, justo después de la Guerra de Marruecos. No conocemos a estas alturas muchos más detalles de lo que conllevará este cambio, pero sí sabemos que Madrid seguirá siendo la ciudad en la que se desaten pasiones e intrigas por doquier y que el Cine Doré será uno de los espacios principales donde se desarrollará el argumento (como vemos en los bocetos de la escenografía ideada por Giò Forma que ilustran esta página).

Davide Livermore será el director de escena acompañado en la música por Karel Mark Chichon (David Gómez-Ramírez tomará la batuta los días 3, 4 y 5). El italiano es un profundo conocedor del género y de nuestro país (fue director artístico del Palau de les Arts Reina Sofía de 2015 a 2017) y atesora una prolífica carrera que le ha llevado por escenarios de todo el mundo ya sea como gestor, director, docente, escenógrafo, diseñador de vestuario o actor. Junto a él estará un elenco formado por Yolanda Auyanet / Maite Alberola (Luisa Fernanda), Juan Jesús Rodríguez / Javier Franco (Vidal); Rocío Ignacio / Leonor Bonilla (Carolina) o Jorge De León / Alejandro del Cerro (Javier).

Luisa Fernanda

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela del éxito creado por el maestro Federico Moreno Torroba con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw.

Teatro de la Zarzuela. Del 28 de enero al 14 de feb.

cómicos

Luis Álvaro

“El humor es una forma de relacionarse con la realidad, un sistema operativo”

Hay que verlo al menos una vez en la vida. Como esos listados de lugares imprescindibles del mundo. Y quien va a su espectáculo... repite. Nuestro invitado brinda un humor brillante repleto de greguerías sin filtros, crucigramas verbales tronchantes, reflexivos o absurdos. Cómico, músico y showman, Luis Álvaro nos confiesa que se siente afortunado porque el stand up comedy le permite tener un horario libertino y desarrollar su creatividad. Muchos lo conoceréis de Comedy Central o de su paso por Buenafuente. O quizá de alguno de los mil escenarios que ha pisado por toda España. Codirige el exitoso programa *Caramelo* en Cero de Movistar Plus y, alguien debe decirlo, ya están tardando en grabarle un especial de comedia en Netflix.

Mientras tanto, se apunta al test bienhumorado de *Godot*... ¡Bienvenido!

¿Cómo te definirías a estas alturas del sarao?

Un afortunado. Cuando estudiaba Ciencias de la Información tenía claro que no quería madrugar ni tener jefe; y es lo que he conseguido con la comedia. Es más, el stand up me interesa poco. Lo he vampirizado para absorber solo los nutrientes que necesito: creatividad, horario libertino y satisfacción del ego.

¿Dónde podemos verte y reír contigo?

En esta situación no me estoy prodigando demasiado, aunque algunos domingos estoy en el Teatro de las Aguas con un show que se llama *Está probando un show nuevo*, porque es la intención: dar vueltas a material fresco. Me gustaría tener preparado un show inédito para cuando todo esto pase. Ojalá pronto. Cuando actúo, me siento un bebé en la incubadora con el público observándome con la mascarilla. ¡Y también puedes verme en YouTube!

¡Exacto! ¿Qué decir del especial de comedia que nos has regalado en YouTube, genio?

¿Para cuándo en Netflix?

Lo grabé en febrero de 2020 en Beer Station, donde actúo regularmente; y pensaba repetirlo porque podía mejorarse técnicamente y la actuación en sí, pero llegó el pandemium y tuve que tirar con lo que había grabado. ¡Y gracias que había algo! Así que aproveché la cuarentena para aprender a editar en multicámara y a limpiar el sonido, que estaba regular. Le eché horas; y se nota. La edición es trepidante para ser un show de stand up. No es la retransmisión de un señor hablando. Los especiales suelen ser eso. Al revés, tiene ritmo de espectáculo... Y con potra, insisto, de haberlo captado prácticamente el último día posible sin saberlo. En España no publicamos actuaciones en forma de 'especiales', así que vedlo, que es gratis.

Y en Netflix... No creo que me llamen por mi cara

por Jorge G. Palomo / @jorgegpalomo

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

bonita, así que no está de más empezar por la autoedición.

El humor para ti es...

El humor es una forma de relacionarse con la realidad. Un sistema operativo. Hay gente que procesa de otro modo, que no es mejor ni peor. ¿El humor es síntoma de inteligencia? No, los tontos también ríen. Hay espectáculos diseñados a su medida.

¿Cómo estás pasando esta época tan convulsa?

He tenido suerte de poder dirigir esta temporada de *Caramelo*, con el desafío que supone sacar adelante un programa en el momento de mayor dificultad logística que se recuerda. No sé en qué formato retomaremos. En cualquier caso, gracias al programa he frenado el golpe y las próximas semanas las dedicaré a... ¡todo lo demás!

¿Cómo creas y cómo te inspiras, amigo?

¿Alguna liturgia (que se pueda contar)?

Funciono por rachas. Estos meses he estado más enredado dirigiendo el programa que en darle vueltas a lo mío, aunque también considero el programa mío porque está coescrito a cuatro manos con Susi. Si te refieres a los chistes, para generar material necesito parar y perder el tiempo... O no. En realidad podría escribir en cualquier circunstancia, pero así me justifico a mí mismo lo vago que soy. Escribir, escribir mucho es mi truíqui. Y no filtrar.

¿Logras poner orden en tu día a día, entre tanto “Desorden puto vida es mi un”?

Cuando hay que ser desorganizado, no tengo rival; y cuando hay que organizarse he descubierto que me defiende también. Estos meses iba a grabar con el programa entero en la cabeza, con el puzle resuelto mentalmente, sin anotación alguna; y nunca me dejé nada sin grabar. Y no he llegado tarde un solo día tampoco. Conclusión: soy un crack, un titán, una pirámide. The

sky is the limit, queridos. Para otras cosas sí soy un desastre. Se me hacen bola las gestiones de persona normal: comprar cosas, muebles, ropa... La Administración es mi pesadilla. Necesito cuidados y ayuda asistencial. Amo a mis gestores.

¿Cómo fue tu primera vez... en escena?

Fue directamente una prueba para Paramount Comedy en la sala Garibaldi. Me salió fatal, pero cuando vieron el vídeo me preguntaron si me había llevado a amigos de público porque se reían. Y no, qué va. Ni siquiera miré a nadie porque le hice el monólogo a mis zapatos. A los pocos días, trabajando de camarero en un Vips, una mesa con un grupo que había estado en la actuación me reconoció. Y después un chico en un bar. Y flipé. ¿Va a ser siempre así? ¿Cada vez que actúe veinte minutos me van a parar dos veces? ¿Es tan rápida la fama? Obviamente fue casualidad.

Un mensaje a los lectores de *Godot* y teatros del mundo...

Que el 2021 nos traiga el 2022.

Puedes leer la entrevista completa en www.revistagodot.com

A black and white photograph of Sarah Bernhardt in a dramatic costume, holding a skull in her right hand. She is standing in a landscape with a cloudy sky. The image is the background for the entire page.

Esta es la cuestión

GODOT
escena y cultura

Lafayette - Photo - London.

SARAH-BERNHARDT (HAMLET.)

escena y cultura

GOD OFF

www.revistagodot.com

Por los Ojos de Raquel Meller

Es la obra bandera de Teatro Tribueña. Un maravilloso espectáculo creado por Hugo Pérez de la Pica que pudo verse por primera vez en 2006 y que sigue cosechando éxito de crítica y premios allá donde se representa. Es el certero retrato de una época a través de los ojos de una de nuestras grandes artistas.

Javier Durán _ Chispis Woman _ VI Ciclo de Teatro Cono Sur _ Thelma y Luisa

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

VI CICLO DE TEATRO CONO SUR

argentina · chile · uruguay

enero_febrero_2021

YAGO. SOBRE EL PODER EN LAS SOMBRAS

La Porvenir Teatro_Uruguay
28, 29, 30 y 31_enero

COMO SI LA VIDA FUESE UN MOMENTO PACÍFICO Y ESTABLE

de Dardo Dozo_con Melina Petriella_Argentina
4, 11 y 25_febrero

LA MATA HARI

de Milagros Michael_Argentina
18, 19, 20 y 21_febrero

EL ABRIGO. MI ABUELA QUIERE CONOCERTE

de Georgina Rey_Argentina
7 y 14_febrero

PORQUE TE QUIERO

de Emiliano Ramos_Argentina
27 y 28_febrero

ABUFONEADO. HAMLET SUDACA

Cía. Nación Resiliente_Chile
27_febrero

+ESCENARIO VIRTUAL

La fiesta del viejo_Cátedra Pérez Espinosa_Sola en paz
Kabuki_Crónicas extraordinarias_Tercero incluido_La tortuga

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

elumbraldeprimavera.com

MADRID

voz en off

por Sergio Díaz

Las que aman

Sale de su habitación tras dos días llorando y lo primero que dice es: "enamorarse es divertido". Ella tiene 18 años. Tanto tiempo esperando y deseando ser mayor de edad para que te toque asomarte a la libertad en tiempos de pandemia. Y con restricciones. Pero ese impulso hormonal de vivir no lo puede parar nadie. Se ha teñido el pelo de naranja, ha empezado la universidad y está reconociendo internamente multitud de sensaciones por primera vez, como el primer desengaño amoroso. Pero afortunadamente nada grave y ya vuelve a la carga porque le gusta otro chico mucho más guapo y mucho más alternativo que el anterior que no le hizo caso. Encontrarte con ella es como vivir en tus propias carnes la película *Peggy Sue se casó*. Te hace preguntarte cómo fue tu vida y cómo la has aprovechado. Cómo ha sido este recorrido desde los 18. Todo lo que soñaba y todo lo que soy. Mejor no vayamos por ahí.

Ella te mira condescendiente y resopla cuando dices que Maluma, Bad Bunny y C Tangana son traperos y que hacen la misma música. La misma mierda. Es esa sensación de mirarte como si fueras un ente vacío que no tiene ni idea. Es la misma mirada que echaba yo a los adultos de mi entorno a su edad. Y dice las mismas cosas utópicas sobre el anhelo de alcanzar la felicidad a toda costa independientemente del trabajo que se tenga. Y me encanta. Reflexiones sobre el tiempo y la distancia.

Realiza estudios culturales, ha actuado en Nave 73 (cosa que yo jamás creo que podré hacer), tiene una mirada amplia y diversa sobre la sexualidad y tiene una visión muy ácida y perspicaz sobre la realidad cotidiana. Su madre y su padre, mis amigos, se han esforzado mucho en ayudarle a encontrar su propio camino. Se han esforzado mucho en dotarle de herramientas para que sea buena persona. Y ella las ha cogido todas porque es una niña muy inteligente y tiene ante sí un recorrido vital muy interesante que ojalá nada trunque, ni un mal encuentro, ni una experiencia traumática, ni una sociedad enferma que apague su incandescencia vital. Que pase por todas las experiencias que tenga que pasar y que pueda aprender algo de cada una de ellas. Que cuando sea una mujer madura nadie haya silenciado su voz y se siga alzando contra todos aquellos que no hemos querido o sabido escuchar. Que no se pase la vida queriendo ser y que se olvide de quién de verdad es. Que siga amando todo con las mismas ganas. Es mucho más divertido.

p.19

sumario

voz en off.03
hugo perez de la pica.04
chispis woman.08
VI ciclo de teatro
cono sur.12
javier durán.15
thelma & luisa.18
germen.19
yo, mussolini.19
apenas 20 segundos.20
abierto al público.20
la vida a hostias.21

foto portada:

Por los ojos de Raquel Meller,
en Teatro Tribueña. Pág 04.

en el lugar que merece

por Sergio Díaz

Hugo Pérez de la Pica

“Esta obra no se va a acabar nunca porque se alimenta del amor que yo le tengo a este género”

Es el autor y director de *Por los ojos de Raquel Meller*, maravillosa obra que ha dado a conocer la figura de una artista que fue muy grande. Es también el fundador, junto a Irina Kouberskaya, de Teatro Tribueña y la historia pondrá en el lugar que se merece a este gran maestro de las Artes Escénicas cuyas creaciones son únicas por la magia y la poesía que desprenden.

Lo primero, para que la gente conozca un poco más Teatro Tribueña. ¿Cómo se os ocurre iniciar esta aventura? ¿Quiénes erais las personas impulsoras del proyecto?

Teatro Tribueña nace por una necesidad de expresarnos como creadores, de equivocarnos y de acertar, de bregar con fantasmas propios y ajenos. Tener nuestro propio espacio nos ha permitido, a lo largo de estos años, el no casarnos con nadie, porque de esto el teatro se resiente mucho y no hay que hacer sufrir al teatro porque luego se enferma.

Irina Kouberskaya es la impulsora de este proyecto. Ella es el alma del teatro. Luego hay muchas más personas que han avivado el juego, un juego de espejos al fin y al cabo. Almas benéficas que nos han acompañado.

Tribueña tiene una sólida trayectoria como espacio, a pesar de que no habéis caído en la tentación de programar teatro

‘fast-food’. ¿Cuáles son vuestros criterios de programación?

No somos empresarios avisados, ni podemos hacer grandes campañas, porque nuestro criterio a la hora de concebir nuestra programación suele depender de nuestras necesidades artísticas en cada momento. Y sobre todo, hacemos el teatro que queremos y en el que creemos.

En 2012 recibisteis el Premio Ojo Crítico de Teatro por “vuestro compromiso con un modo especial de concebir y materializar el hecho teatral”. ¿Cuál es ese modo especial?

Tenemos un especial cariño por este premio porque fue una sorpresa y es raro un premio

importante en este mundo escénico nuestro sin que nos hayamos postulado previamente.

La premisa con la que siempre arrancamos un proyecto nuevo es saber lo que no quieres hacer y procurar que lo que construyas rime como un poema en mil paralelismos.

Irina Kouberskaya junto a Hugo Pérez de la Pica.

No sé si tenéis hecho un estudio de públicos.

¿Qué tipo de espectadores se acercan a Tribueña? ¿Son gente del barrio? ¿Incondicionales de siempre? ¿Va mucha gente joven?

Pues te diría que gente del barrio poca. Cada vez vienen más pero pienso que les cuesta creer que en su cotidianidad cabe el teatro. Incondicionales y gentes de buen paladar sí que vienen muchos, afortunadamente. Y gente joven no demasiada, pero los que vienen lo disfrutan mucho. Yo tengo esperanzas en esta juventud tan virgen en todo menos en lo sexual.

¿Qué puede encontrar el público en Teatro Tribueña?

Por lo menos que en ningún momento pretendemos tomarles el pelo, eso para empezar. Nosotros procuramos asomarnos a los límites de nuestra capacidad creativa y eso es lo que queremos compartir con aquellos que se acercan a nuestra casa.

Por el tipo de teatro que ofrecéis, ¿Tribueña es un espacio que se rebela contra el olvido?

Contra el olvido y contra el rebaño. Es injusto que nos quieran desheredar de una estética esencialmente nuestra.

Habéis vuelto con *Por los ojos de Raquel Meller*, una de vuestras obras más aclamadas. Imagino que será una alegría volver a

reponerla. ¿Esta vuelta es un regalo para el público? ¿Para vosotros?

Lo es, porque precisamente es eso lo que sostiene a esta obra, la alegría. Esta obra no se va a acabar nunca porque se alimenta de una fuente inagotable, que es el amor y el respeto que yo siento por el género musical que aquí tratamos.

¿Quién fue Raquel Meller y por qué decidiste crear un espectáculo alrededor de su figura?

Raquel Meller fue una artista en el sentido grande de conocer la inmensa pequeñez del ser. Sabía del impacto que causaban sus pisadas en la escena. Lo incandescente de sus ojos que flotaban deambulando en el espacio. La fragilidad y solidez de su voz fresca y natural. Los logros conseguidos y la guasa que gastaba... ¡son tantas razones!

¿Por qué en este país no conocemos quién era y su dimensión como artista?

Aquí no conocemos la dimensión de nadie. ¿España es el país de los pintores?, ¿España es el país de los poetas?, ¿España es el país de las folklóricas? A mí me gusta decir tonadilleras, unas artistas que sólo son de aquí y a las que hemos descuidado, las hemos humillado y hacemos bandera de nuestro desprecio por todo un legado que desconocemos absolutamente... La verdad es que no sé qué pensar de los españoles. Y cuando lo pienso me dan ganas de apearme de ese tren.

El espectáculo no pretende ser una biografía exacta de Meller, ¿no? ¿Es más un recorrido por una época de nuestra historia a través de sus canciones?

No es estrictamente una biografía, no. La obra es una fantaseada radiografía del alma de Raquel. En el personaje transitan épocas convulsas en las que el aire farragoso llega a ser tan denso como el guardapiés de lana que llevan las lagarteranas.

¿Por qué Raquel Meller fue una pionera en las libertades de la mujer?

Primero porque no se dejó mandar por ningún hombre. Ella negociaba sus propios contratos, porque dejó de plantear a la artista como objeto de deseo o carne de cañón, y porque hizo lo que le daba la real gana toda su santa vida e impuso su criterio artístico por delante de lo demás, aunque cayera en desgracia.

Háblanos un poco de la puesta en escena de esta obra y cómo la has llevado a cabo.

He intentado que las canciones se reprodujeran tal y como las cantaba Raquel. Soñando, en su puesta en escena, vestidas como ella las vestía y coreografiadas como ella las ejecutaba. Para ello me he nutrido de testimonios directos de quienes la han podido ver en persona actuando y leyendo testimonios escritos de muchísima gente importante que habló de ella. Además de ver sus actuaciones cinematográficas, que dicho sea de paso, me parece una vergüenza que estando en perfecto estado casi toda su filmografía sea de tan difícil acceso. A la vez que hemos reproducido el mundo escénico de Raquel hemos caricaturizado su vida personal, a veces rozando lo grotesco, otras lo vodevillesco. Poniendo la lupa donde me parecía más reveladora de su impronta.

¿Qué nos puedes decir de Helena Amado -la actriz que da vida a Raquel-? ¿Era una artista familiarizada con la copla? ¿Le ha costado meterse en este género musical?

Llevo mucho tiempo trabajando con Helena Amado. Cuando la conocí no tenía ninguna rela-

ción con la copla, pero creo que en estos años de trabajo se ha acercado bastante a las formas del género andaluz, que si bien no es el principal, tan bien lo abordaba Raquel Meller. Helena está muy vinculada a la música de los años 20 y 30. Hablamos de ragtime, swing, fox-trot y demás alrededores del jazz y a partir de ahí pude sacar partido de todo ese manantial.

Helena tiene también un punto de antigua que la sitúa mucho en la feminidad de esa época.

El alma de Tribueña, Irina Kouberskaya, da vida a una Raquel Meller en su etapa madura. ¿Por qué Irina en este espectáculo?

Irina es la actriz que más se parece a Raquel que yo conozco, por dentro y por fuera. El alma no tiene acento y Raquel fue una extranjera en la Tierra.

¿Cómo está la salud de Tribueña? ¿Aguantáis bien el tirón con lo complicado que está todo?

Pues no andamos muy allá, la

verdad, aguantamos que ya es suficiente. Pero hay que reconocer que este espectáculo tiene el favor del público y estamos llenando todas las funciones, lo cual ayuda mucho.

Si miráis vuestro trabajo, que es vuestro legado al mundo al fin y al cabo, ¿estáis satisfechos con la estela que estáis dejando?

La vida son cuatro zapatazos y adiós muy buenas. Tenemos la suerte de poder hacer lo que nos pide al alma, pero si la estela de Raquel Meller se está borrando, imagínate qué será de la nuestra.

Y aunque sea algo que no se busque, pero que imagino que reconforta, a nivel personal o como espacio creativo, ¿sentís que tenéis el reconocimiento por parte del público y del sector?

Sólo buscamos seguir trabajando e ir labrando día a día como San Isidro.

Por los ojos de Raquel Meller

Helena Amado, Candelaria de la Serena, Rocío Osuna, Badia Albayati, Matilde Juárez, Iván Oriola, Zalo Calero e Irina Kouberskaya son las protagonistas de esta historia creada y dirigida por Hugo Pérez de la Pica que homenajea y reivindica la figura de Raquel Meller, cantante, cupletista y actriz de cine que en las décadas de 1920 y 1930 fue la artista española de mayor éxito internacional. El montaje se estrenó por primera vez en 2006 y llena cada vez que está en cartelera. Esta es una nueva producción, con muchos cambios, pero que sigue cosechando éxitos, de hecho acaba de lograr el Premio al Mejor Espectáculo de la XXIII edición del Certamen Nacional de Teatro Garnacha de La Rioja.

**Teatro Tribueña
Domingos de enero**

superheroínas de barrio

por Sergio Díaz

El derecho de la mujer a envejecer con dignidad

Chispis Woman es la nueva producción de Tarambana Espectáculos, una historia de mujeres maduras de Carabanchel, sin referentes, de las que luchan con armas inventadas, como si fueran súper poderes para resistir al olvido a la vez que se hacen invisibles. Un bonito homenaje en clave de cómic a la mujer y al barrio en el que se crece y se vive. Ozkar Galán (autor), Ricardo Cristóbal (director) y Eva Bedmar (una de las intérpretes junto a Laura García Marín y Marina Muñoz) nos cuentan los secretos del montaje.

Eva Bedmar

¿Por qué crees que la sociedad y la cultura oculta a la mujer madura?

Por los estereotipos que la sociedad impone, porque hay una sociedad enferma en la que sólo importa la belleza y ser joven. La sociedad no es capaz de reconocer el talento de una mujer madura; la experiencia, la sabiduría, el equilibrio emocional... son valores que no están de moda. Habrá que seguir luchando por el derecho a hacerse mayor y a envejecer con dignidad

¿Qué es ser una superheroína en estos días? ¿Todas las mujeres lo sois de alguna manera?

Siempre. Las mujeres son superheroínas y actualmente hay muchas que se encuentran con situaciones difíciles y se enfrentan a ellas con valentía y dedicación. Tienen que poder con todo lo que trae el día a día; con el trabajo, la casa, los niños, las desigualdades, injusticias... son admirables.

¿Quiénes han sido tus referentes, esas mujeres que te han marcado?

Pues han sido muchas... lo primero porque en mi familia somos todas mujeres, once ni más ni menos, es un matriarcado. Ellas han sido mis referentes, mujeres luchadoras, trabajadoras,

independientes y sobre todo cariñosas, con una necesidad de querer por encima de todas las cosas. También siento admiración por Clara Campoamor, luchadora infatigable por la igualdad de derechos, y por Sara Bernhardt y La Calderona, actrices con un carácter perseverante que se enfrentaron a la sociedad machista y demostraron una gran profesionalidad y dedicación a su arte.

¿Te sientes identificada con *Chispis Woman*?

Sí, en algunas cosas. *Chispis* es una mujer luchadora y que intenta ayudar a los demás, y aunque la vida no la ha tratado muy bien, ella sigue con esperanza y aferrada a la lucha por la justicia y la igualdad. Yo también luto por la cultura, por el teatro, no es lo mismo, pero es una lucha y el súperpoder común de ambas: la esperanza, el poder hacer teatro en estos tiempos...

¿Qué significa tu barrio para ti?

Encuentro, familia, refugio... Mi barrio es mi pueblo, donde comparto, sobre todo, cultura. Carabanchel es Tarambana y queríamos que la obra estuviese aquí, que creciese aquí, pero podría estar ubicada en cualquier otro barrio obrero, de lucha y de pasión de cualquier ciudad de España.

Chispis Woman

Ozkar Galán es el autor, Ricardo Cristóbal es el director y Eva Bedmar, Laura García Marín y Marina Muñoz son las intérpretes de esta historia de mujeres, de resiliencia, de supervivencia a la memoria, individual y colectiva en un barrio obrero de cualquier ciudad.

Sala Tarambana
Del 14 al 28 de enero

Ricardo Cristóbal

¿Cómo ha sido el trabajo con las actrices?
¿Les has 'obligado' a ver muchas películas de superhéroes?

Ha sido un trabajo maravilloso, muy divertido. Hemos visto sobre todos series de superhéroes de los 80, que para mí son los auténticos. Ahora con tanto efecto especial cualquiera puede ser superhéroe.

Como comentas, ahora la imagen de las películas de súperhéroes es muy sofisticada, *Chispis Woman* tiene una estética de película de serie B. Imagino que lo que queréis contar va más con ese estilo, ¿no?

Exactamente. La acción de la obra está situada a finales de los 80 principios de los 90. Un momento en el que en muchas ciudades la heroína barría a la juventud y en el que surgieron muchas heroínas anónimas para luchar contra ese problema.

¿Y cómo es la puesta en escena?

Hemos jugado con la idea del cómic para definir cada escena, de tal forma que todas pueden funcionar tanto independientes como en conjunto. Aunque la estética es de cómic, el código de trabajo actoral es muy realista, con alguna pincelada de absurdo para resaltar la comedia. Además la presencia de Carabanchel como barrio también me parecía importante, así que gracias a la utilización de proyecciones, rendimos nuestro humilde homenaje a nuestro barrio.

¿Por qué crees que la sociedad y la cultura oculta a la mujer madura?

La cultura contemporánea tiene un problema serio con la madurez en general. Envejecer no vende. Si además eres mujer, que históricamente ya te han tenido reprimida, pues te toca doble cazo de injusticia. Mi idea es que la cultura contemporánea oculta a las mujeres maduras porque creo que ellas tienen una verdad tan contundente que contar que nos dejarían a todos callados. No hay valor para darles voz.

Ozkar Galán

¿Cómo surge la idea de este espectáculo?

Siempre digo que Tarambana es casa. Es una sensación que tengo y manifiesto. Cuando desde Tarambana me proponen escribir un texto, pensé en lo que la sala significa para mí, y es eso, casa, microclima, barrio, mujer. Sumando todo, sale *Chispis Woman*.

Habéis dado voz a mujeres a las que no se escucha. ¿Cuánto perdemos como sociedad arrinconando a un grupo tan importante de nosotras? ¿Y por qué crees que es así?

No sé si les hemos dado voz, a veces pasa que no las escuchamos, pero eso no quiere decir que no hablen, que no estén ahí o que no tengan siempre cosas que contarnos. A veces no apreciamos como debiéramos a esas personas que tenemos tan cerca, a esas tías, abuelas, hermanas... No es que las despreciamos, es que no somos conscientes de lo grandes que son, de lo terrible que sería perder su voz siquiera durante una semana. Notaríamos un silencio ensordecedor.

También rendís un homenaje a los barrios y sus gentes. En esta época ¿Habría que volver

la mirada al barrio? ¿Habría que ser 'barrionalistas'?

Pues sí. Habría que ser de barrio, muy de barrio. Habría que ser de barrio para mojarnos en ellos, para dejar nuestra esencia, para darles una personalidad.

En la obra tratáis temas complejos que habéis preferido abordar desde la comedia. ¿A través de la sonrisa nos entran mejor las cosas?

Hay un dicho latino: 'Castigat ridendo mores', que habla del aprendizaje de las costumbres a través de la sátira. Lamentablemente cada vez cuesta más crear algo gracioso para explicar algo trágico. Cada vez adquirimos más la densidad del pellejo de una mierda y eso nos lleva a una apatía insoportable.

¿Por qué lo has llevado al mundo del cómic?

Bueno, soy un lector de cómic de toda la vida. Muchas veces explico el proceso y evolución de un personaje a través del cómic. Si nos paramos a pensarlo, Batman tiene mucha más psicología que Hamlet, porque Batman ha sido guionizado por miles de autores que han puesto su miguita en él.

VENDER MARCAS A PRECIO DE OUTLET, NOS HACE DIFERENTES.

ENCUENTRA TU TIENDA MÁS CERCANA EN:
www.primaprix.es/tiendas/

PrimaPriX®

www.primaprix.es |

no hay océano que nos separe

VI CICLO DE TEATRO CONO SUR

El Umbral de Primavera nos ofrece, un año más y a pesar de todo, un evento imprescindible que forma parte del ADN de este espacio cultural de Lavapiés. Un ciclo con propuestas escénicas llegadas de Argentina, Chile y Uruguay que podremos ver de forma presencial, pero que se adapta a los nuevos tiempos y que también ofrece interesantes propuestas para ver online.

Sueño con subir al Cerro San Cristóbal y mirar hacia abajo tratando de descubrir cada uno de los barrios de Santiago. Quiero hacer todas las cosas que La Fuga me cantaba en su canción *Capital Federal*. Descubrir qué se esconde tras la sonrisa de los habitantes de Montevideo y terminar exhausto viendo el amanecer en Punta del Este. Es un sueño inalcanzable de momento, no sólo por la pandemia, sino porque nunca he tenido el tiempo, el dinero y el valor de salir de mi apesquebramiento para hacerlo. Pero lo haré. Mientras, gracias a las Artes Escénicas, a espacios como El Umbral de Primavera, a iniciativas como esta que nos proponen, puedo sentirme un poco más cerca de Sudamérica, del Cono Sur, puedo descubrir identidades, problemas y

emociones que me son cercanas porque puedo entenderlas a nivel lingüístico, pero que me son lejanas porque en el fondo habito en otra galaxia, la de mis propias mierdas.

Propuestas presenciales

Organizar un ciclo, festival o certamen siempre es complicado por todo lo que conlleva a nivel logístico. Hacerlo estos días es algo heroico. Y más siendo algo transoceánico. Pero en El Umbral de Primavera no han querido renunciar a compartir una de sus señas de identidad, este ciclo que nos ofrece algunas de las creaciones teatrales nacidas en los países que abrazan Sudamérica por su parte más meridional: Argentina, Chile y Uruguay. Seis serán las pro-

puestas que podremos ver de forma presencial en el espacio de la Calle de la Primavera durante los meses de enero y febrero, dos de los cuales serán estrenos. Abre el ciclo la obra **Yago** (del 28 al 31 de enero. Foto 2), de La Porvenir Teatro de Uruguay, una reescritura de la obra *Otelo* de William Shakespeare ubicada en el período de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y si Yago realmente existió? ¿Y si el conflicto bélico más grande de la historia fue su responsabilidad?

Ya en febrero seguirá **Como si la vida fuese un momento pacífico y estable** (4, 11 y 25 de feb.), una obra del reconocido dramaturgo argentino Dardo Dozo, quien realiza la adaptación y dramaturgia del libro *¿Para qué sirve la filosofía?*, de Dario Sztajnszrajber. La tercera obra del ciclo será **La Mata-Hari** (del 18 al 21 de feb. Foto 3), escrita, dirigida e interpretada por Milagros Michael. Es una farsa histórica sobre la clase dirigente argentina de principios del siglo XX que, en tono irónico y grotesco, evidencia las aspiraciones estrafalarias y absurdas de la época.

La autora, directora e intérprete argentina Georgina Rey, a la que podemos ver cada sábado actuando en El Umbral con su espectáculo *Mori(r) de amor*, estrena en España la obra **El Abrigo** (7 y 14 de febrero. Foto 4), una crítica contra los tiempos modernos llenos de posverdad, neuromarketing y consumismo desmedido. La quinta propuesta será **Abufoneado, Hamlet sudaca** (27 de feb. Foto 1), una tragicomedia de la cía. chilena Nación Resiliente, con textos de Juan Radrián, dirección de Alejandro Quintana e interpretación de David Hernández que recorre la historia reciente de Iberoamérica, sus dolores, luchas y anhelos.

Y cierra el ciclo en su modo presencial el segundo estreno de esta edición, **Porque te quiero** (27 y 28 de feb. Foto 5), de Emiliano Ramos. Una obra sobre dos mujeres (a las que dan vida Camila Beltrame y Tatiana Cirese) que tienen que subirse a un ring de boxeo a pelear para conseguir sobrevivir.

Propuestas online

Pero en estos tiempos de extrañísima normalidad toca adaptarse y reinventarse y una parte importante -muy importante a decir verdad- del programa que podremos encontrar en este VI Ciclo Conosur se podrán ver online. Serán también seis propuestas y desde El Umbral han creado un bono especial que cuesta sólo 30 euros. Podrás comprar el bono y tendrás 15 días para poder ver todas las obras. Desde su web podrás acceder a una nueva plataforma que se ha creado ad hoc para este ciclo, pero que servirá para ir subiendo en ella -du-

rante el año- espectáculos de otros rincones del mundo y ofrecer así una visión global del teatro que se hace en distintos puntos del planeta (para que luego digan que el teatro no se adapta y no ofrece alternativas).

La fiesta del viejo (1) es una de las propuestas, una obra que ya estuvo programada de forma presencial en El Umbral hace un par de temporadas. Es un maravilloso espectáculo de Fernando Ferrer creado desde los rescoldos de *El Rey Lear* de Shakespeare y *Ran* de Kurosawa. El resto de los trabajos que podremos ver en formato online giran todos en torno a las circunstancias tan especiales que nos ha 'regalado' el 2020. Así, **Tercero incluido**, obra de uno de los destacados autores contemporáneos argentinos, Eduardo Pavlovsky; o **Crónicas Extraordinarias**, de La Ponedora Teatro, son reflexiones sobre la nueva normalidad, investigaciones creativas sobre las nuevas posibilidades de trabajo que se abren en las Artes con estos nuevos formatos de realidad. **Cátedra Pérez Espinosa - Clases no presenciales** (3) es una creación de Andrea Garrote donde también se reflexiona acerca de la nueva normalidad desde la perspectiva hilarante de una profesora universitaria que dicta una materia donde introduce el pensamiento de Michel Foucault.

Y finalmente tendremos dos creaciones de Mauro Vekselman y Ana Waisbein, **Kabuki** (2) y **Sola en paz**. Dos obras distintas en su forma que en su fondo surgen de la necesidad de pensar, de sublimar y de resignificar las experiencias del mundo debido al COVID-19.

Teatro en streaming

También habrá una propuesta que se podrá disfrutar en streaming. Se trata de **La tortuga** (4), espectáculo creado por el artista argentino Marcelo Allasino e interpretado por Matilde Campilongo. Es una obra que estaba programada para estrenarse en Buenos Aires en abril, pero las medidas de aislamiento social cambió los planes. Allasino y Campilongo continuaron ensayando a través de video-llamadas y lograron así transformar la imposibilidad del encuentro personal en la posibilidad de un trabajo que, aprovechando la tecnología de la que la misma obra habla, abre nuevas posibilidades y potencia el trabajo. La sesión será el 3 de febrero a las 21h30. Y con todo este esfuerzo que lleva a cabo El Umbral de Primavera estoy más cerca de mi objetivo. Empezaré por apagar Netflix, mover el culo hacia el teatro (presencial u online) y poner rumbo a descubrir más sobre el Cono Sur. **Sergio Díaz**

manteniendo vivo su recuerdo

por Sergio Díaz

Javier Durán

“Con la obra pretendo poner en valor el esfuerzo que supuso la libertad que ahora disfrutamos”

Es el autor y director de *Atocha: El revés de la luz*, la primera obra teatral que aborda la matanza de los Abogados de Atocha ocurrida en 1977. La obra se ha construido gracias al testimonio de Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los abogados que sobrevivió a ese fatídico día.

¿De quién fue la idea de crear una obra de teatro sobre la matanza de los Abogados de Atocha?

Fue de Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los supervivientes de aquel día, aunque su idea inicial no era exactamente una obra. Él me habló de una especie de recital con música y yo le dije que lo veía más como una obra de teatro que incluyera canciones de la época. Me escuchó y estuvo de acuerdo.

¿Cómo han sido esas conversaciones con él?

¿Cómo se siente al recordar esos días?

Para mí fue algo muy impactante. Al principio yo tampoco sabía mucho sobre el atentado, y en cuanto empezaba a darme nombres me sentía abrumado, pero él no parecía afectado por recordarlo todo. De hecho en la primera conversación ya me contó detalles terribles. Luego fui ahondando y me explicó que había estado en tratamiento terapéutico durante mucho tiempo, y entonces comprendí que

no siempre había sido tan fácil para él hablar de lo que pasó.

Porque algo así es imposible de superar ¿no?

Efectivamente, el trauma te acompaña toda la vida. Se puede trabajar para paliarlo, pero no para superarlo.

Hay algo muy llamativo y muy noble y es el hecho de que Alejandro no guarda rencor a

los asesinos. Hay que ser alguien muy especial para tener esos pensamientos...

Sí, en eso se muestra vencido. Él está trabajando mucho sobre la idea de 'ética compasiva'. Desde luego, es excepcional, y no todo el mundo comparte una visión así. Me ha contado que en ocasiones incluso ha tenido que discutir por eso en algún acto.

Alejandro ha escrito también acerca de ese trágico día, y hay una frase muy llamativa que dice:

“El primer manuscrito que terminé estaba lleno de mentiras”. ¿Qué tipo de mentiras se había contado a sí mismo Alejandro?

Yo creo que a sí mismo no se podía engañar. Él siempre tuvo conciencia de lo que había pasado, pero a la hora de contarlo o de escribirlo no le resultaba fácil. La frase me parece muy apropiada para comenzar la obra, porque lo que se narra es el proceso por el que Alejandro va librándose de sus bloqueos y poco a poco va encontrando motivaciones y herramientas para contar su historia y seguir viviendo.

¿Y en *Atocha: El revés de la luz* encontramos toda la verdad de lo que sucedió? Toda la verdad de Alejandro, al menos.

Alejandro fue la primera persona en leer el texto. Para mí era muy importante sentir que avalaba lo que íbamos a contar. Desde el principio me dio el visto bueno. ¿Quiere decir eso que todo lo que se cuenta es cierto? Bueno, como obra de teatro no deja de ser un relato, en este caso narrado desde la perspectiva de una persona, que es Alejandro, e interpretado por otra, que soy yo, y es cierto en la medida en la que lo es la Historia, que también es un relato en el que nos basamos. En definitiva, podemos decir que es una reconstrucción verosímil de una época difícil a partir del testimonio de uno de los protagonistas. Pero luego suceden cosas interesantes al convertir ese testimonio en teatro. Por ejemplo, Alejandro me contó que durante mucho tiempo no podía sentarse de espaldas a la puerta en ningún sitio. No me dio más detalles, y yo escribí una escena en la que entra con su mujer a un restaurante y, como no hay ningún sitio que se ajuste a lo que quiere, decide marcharse. Sus palabras al leer la escena fueron: “Qué bien traído”. ¿Quiere decir eso que pasó algo exactamente así? No necesariamente, pero la escena sí que ilustra el miedo que le acompañó durante mucho tiempo, y creo que esa verdad emocional tiene un potencial escénico transformador que justifica el recurso.

El texto lo creas a partir de esas conversaciones, pero ¿cómo has engarzado la historia?

¿Es una reconstrucción lineal de los hechos?

¿Quiénes son los personajes protagonistas?

El hilo conductor lo forman las conversaciones de Alejandro con su psicoanalista. Como complemento a la terapia, Alejandro trata de escribir sus memorias, pero esquiva la parte del atentado y da saltos temporales en la narración, contando lo que pasó antes y después, y los espectadores van viendo las escenas de esas épocas diferentes. Una parte importante transcurre durante la época universitaria, cuando comienza la militancia política de las personas que acabarían en el despacho. Ahí tiene especial relevancia la historia de Enrique Ruano, estudiante al que la policía tiró desde un séptimo piso. Enrique era la pareja de Lola González, abogada que sufriría el atentado casi una década después y que también es

muy importante en la obra. Luego se cuenta la dinámica que seguían en los despachos laboristas, donde trabajaban de forma horizontal y cooperativa. En esta etapa aparecen personajes como Cristina Almeida o Manuela Carmena, y también se hace referencia a los diferentes homenajes que tuvieron y todavía tienen lugar para conmemorar lo sucedido. Como no podía ser de otra forma, los nueve del despacho aparecen en esta etapa. Por último, además de esos nombres conocidos, aparecen otros muchos personajes anónimos, secundarios que no lo fueron en absoluto y que son fundamentales para la narración.

¿Los asesinatos fueron un punto de inflexión para la sociedad de aquella época?

Absolutamente. Y más que el atentado, diría que el acontecimiento clave fue la respuesta de la población, que salió a manifestarse de forma masiva y pacífica, lanzando un mensaje contundente de hartazgo que influyó de forma decisiva para la llegada de la Transición.

Vivimos tiempos convulsos a nivel político y hay cierto eco

que nos puede recordar a aquellos días oscuros. ¿Crees que estamos en esas? ¿Volvemos a estar en el revés de la luz?

Afortunadamente, creo que la Democracia es sólida pero, salvando las distancias, sí que hay cosas que resuenan de manera preocupante. La derecha lleva igual de mal ahora que entonces verse apartada del poder, y los mensajes que se lanzan desde ciertos sectores sí que me parecen muy oscuros. En realidad estudiar ese período hace que nada de esto sea sorprendente, porque todavía hay muchos espacios de poder en los que ha habido muy poco movimiento desde que terminó la dictadura.

¿Qué mensaje quieres transmitir con la obra?

Hay una frase que siempre dicen durante los homenajes: "Si el eco de su voz se debilita, pereceremos". Con la obra pretendo aportar mi granito de arena para mantener viva esa voz que lucha por la justicia, subrayando la importancia de recordar lo sucedido y, a través de la reivindicación de la memoria, poner en valor el esfuerzo que supuso la libertad que ahora disfrutamos.

Atocha: El revés de la luz

A partir del testimonio directo de Alejandro Ruiz-Huerta, el único de los abogados que sufrió el ataque y queda con vida a día de hoy, Javier Durán escribe y dirige la primera obra de teatro que aborda el trágico suceso. Nacho Laseca, Fátima Baeza, Alfredo Noval, Frantxa Arraiza y Luis Heras serán los intérpretes que darán vida a los distintos personajes protagonistas de la historia.

**Teatro del Barrio
Del 19 al 24 de enero**

estrenos

Cuando tu propio cuerpo es una cárcel

Tanto la eutanasia como el suicidio asistido aún son delitos en España en 2020. La ley castiga con cárcel a quienes ayuden a morir a una persona, aunque ésta lo haya pedido libremente aquejada de un sufrimiento insoportable e irreversible. Pero algo está a punto de cambiar. España se ha convertido en el sexto país del mundo -y el cuarto de Europa- en reconocer el derecho a la eutanasia, y la proposición de ley que regulará el derecho a morir como una prestación del Sistema Nacional de Salud pasará ahora al Senado para ser plenamente ratificada. Al pensar en el término eutanasia siempre pensamos en personas mayores, ya en sus últimos años de vida, pero la obra *Thelma & Luisa (Morir de Amor)*, la última producción de Plot Point, se centra en personas jóvenes, personas que aún no han cumplido 40 años, pero para quienes sus cuerpos son su propia cárcel. Y es por ello que quieren dejar de sufrir dentro de ese armazón al que están encadenadas día tras día. La obra escrita y dirigida por Karlos De Matteis, creador e impulsor de Plot Point junto a Marina Skell, nos presenta a dos mujeres en la flor de la vida que tienen que abordar la cuestión de terminar con todo, de dejar de sufrir. Carmen Ibeas y Celia Medrano son las dos intérpretes

de esta comedia musical sobre la eutanasia y el derecho a decidir sobre la propia vida. Dos medio-hermanas veinteañeras transgresoras en todo, tuvieron un éxito rotundo con sus canciones de rock contestatarias a principios del siglo XXI. En sus canciones se enfrentaban al establishment con letras provocadoras y críticas con la hipocresía social y religiosa. Pero como sucede con muchas relaciones familiares -y muchos grupos de música- se pelearon irreconciliablemente. Ahora, 20 años más tarde, una hermana llama a la otra para que cumpla un pacto secreto que se hicieron cuando eran pareja musical. Las hermanas vuelven a unirse, vuelven a cantar juntas y a seguir cuestionando con sus acciones y sus corrosivas letras, los cánones sociales sobre la normalidad imperante, el binario, la culpa que nos atenaza y las corrientes de opinión unívocas. Pero Thelma y Luisa, mientras cantan sus canciones, preparan un final sorprendente, inesperado y en plena libertad. **Sergio Díaz**

THELMA & LUISA (MORIR DE AMOR)

Plot Point
Sábados de enero

GERMEN

Nave 73
Miércoles de enero

La rabia como motor

Lidia Guillem, Adrián Justel, Coral Ros son los intérpretes de esta obra creada y engarzada por Laura Garmo. En ella vemos tres historias paralelas que se cruzan, tres voces que quieren ser escuchadas, tres cuerpos que necesitan encontrarse.

Susana trata de recomponer su vida tras una pérdida; Gonzalo desea entrar en el programa de citas de la tele y encontrar el amor; Sin Nombre reconstruye su cuerpo e identidad tras el abuso. La transmisión familiar, la maternidad, el rechazo al propio cuerpo o la deconstrucción del género son algunos de los temas que trata *Germen*, un montaje que quiere servir de catarsis a aquellas personas que necesitan un profundo cambio en su existencia. Un cambio que sólo se consigue sacando afuera toda la rabia interior acumulada, gritar para quedarse vacío y así tener la capacidad de volver a empezar, de volver a dejar crecer una nueva semilla en nuestro interior.

Antídoto contra el fascismo

"Si vuelve el fascismo hay que dejarlo en manos de verdaderos profesionales", dice el gran Leo Bassi. Por eso decidió meterse en la piel de Benito Mussolini, un profesional de los buenos, un personaje controvertido, contradictorio, del que se cuentan numerosas historias, pero del que quizá apenas conozcamos nada. Y Leo Bassi tratará de poner luz. Tras haberse reencarnado hace ya unos meses en la figura de Il Duce y triunfar en cada uno de sus 'mitines', ha decidido también en 2021 no bajarse del pedestal y seguir arengando a las masas con esta obra pensada para generar optimismo y dar al público que sale del teatro ganas de resistir con inteligencia a la intolerancia. Mezclando el chiste y la provocación con una reflexión profunda sobre la manipulación política, con este espectáculo propone la risa y el pensamiento positivo como antídoto contra el fascismo.

YO, MUSSOLINI

Sala Mirador
Del 8 al 31 de enero

APENAS 20 SEGUNDOS

Teatro Lagrada
Del 15 al 24 de enero

La destrucción en un instante

David tenía una vida perfecta, un trabajo muy bien pagado, una gran casa y una maravillosa familia. Hasta que en apenas 20 segundos todo se destruyó. Eva, buscando respuestas para un hecho que realmente no las tiene, va a visitar a David al sitio donde lo tienen recluido. Ella necesita encontrar una explicación de lo que ha pasado para poder lidiar con su dolor, necesita saber dónde estaba el monstruo y porqué ella no lo vio durante sus años de relación. Pero ese monstruo no sale por ninguna parte, David sigue siendo el mismo que tres días atrás, antes de que ocurriera la catástrofe. Ella, buscando sus respuestas, le obligará a colaborar en un enrevesado juego de rol, donde revivirán momentos claves de su relación. ¿Conseguirán llegar a alguna conclusión sin destrozarse mutuamente? ¿Queda algo que salvar después del naufragio?

Subirse a la rueda

El director teatral, Laurant Munié, decide presentar ante el público los últimos ensayos de su obra más ambiciosa y comprometida *Esperando la muerte*. Con su compañía habitual y la colaboración de la directora de una sala alternativa de Madrid, Laurant tiene su mayor aliciente y su mejor baza en Greta Ruiz, una actriz famosa a finales de los 90 y principios de siglo, que lleva mucho tiempo sin trabajar y que esta producción supondría su gran 'reentrée' en el territorio teatral.

Abierto al público es un texto escrito y dirigido por Sergi Manel Alonso e interpretado por Álex Jiménez, María Asensio, Imán Velasco, Daniel Retuerta y Ángela Puertas que habla de las miserias de todo aquel que alguna vez se ha sentido frustrado por ver machacado o subestimado su ego. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguir nuestras metas?

ABIERTO AL PÚBLICO

La Encina Teatro
8, 15, 22 y 29 de enero

LA VIDA A HOSTIAS

Teatro de las Aguas
16, 23, 29 y 30 de enero

¿El amor mueve el mundo?

Luis, un autor de vuelta de todo que sostiene, cual Hamlet contemporáneo, que en lugar de una calavera luce una máscara protectora de boxeo, nos sumerge en las experiencias de una vida construida a base de sonrisas y hostias: una doctora frustrada y resentida por no haber alcanzado el éxito artístico inyecta un líquido mortal a la madre del autor, Mari Carmen, justo el día en que por fin iba a publicar su poemario. Comedia delirante que a veces es brutal y perversa, pero en la que no faltan la compasión, la ternura y... el amor. Porque el amor mueve el mundo. Sin él, sólo habría hostias, ¿no? Con textos de Juan Carlos Rubio, Juan Cabestany, Alberto San Juan y Paco Rodríguez, *La vida a hostias* es un espectáculo dirigido por Diego París, en el que Susana Garrote, Paco Rodríguez y Aitor Merino encarnan a unos personajes que transitan entre la desesperación y las ganas de vivir en un mundo que los condena a recibir hostias por doquier.

SALA
MIRADOR

E N E R O

TEATRO

Yo, Mussolini (Leo Bassi)

Del 8 al 31 de enero. Viernes a las 20h y domingos a las 19:30h

La Katarsis del Tomatazo

Todos los sábados a las 21h

FAMILIAR

Petit Katarsis

Todos los domingos a las 12h

Ring, ring, cuénteme

Del 9 al 30 de enero. Sábados a las 12h

Entradas en www.lamirador.com

Comunidad de Madrid

MADRID!