

escena y cultura

G Ø D Ø T

www.revistagodot.com

Le plancher

Chevi Muraday nos presenta, desde el Teatro Galileo, la nueva propuesta de Losdedae, acompañado en escena por Inés Valderas bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. Un acercamiento al estigma de las enfermedades mentales a través de la trágica historia de Jeannot y el famoso grabado que dejó como legado que, involuntariamente, acabó convirtiéndose en el máximo exponente del 'art brut'.

Ronejo _ Clásicos en Alcalá _ Una noche sin luna _ Mundo Quinta _ Pilar Massa

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

5ª edición
jornadas de plástica teatral

videoescena

Centro #Dramático Nacional

Teatro Valle-Inclán | 16 - 17 - 18 JUN 2021

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

CDN

Centro Dramático Nacional

ASOCIACIÓN
DE AUTORES
DE ILUMINACIÓN

ASSOCIACIÓN DE
ARTISTAS
PLÁSTICOS
DE ESPAÑA

entrada libre
hasta completar aforo

editorial

por José Antonio Alba

Putas mierdas

Estamos viviendo un tiempo extremo y muy polarizado. Todo se divide entre el blanco y el negro, entre izquierda y derecha, entre "absolutas maravillas" y "putas mierdas"... En el mundo de las Artes Escénicas también, no íbamos a ser menos. De un tiempo a esta parte, puede que sea debido a las circunstancias que nos está tocando vivir y al auge de las redes sociales, con su inmediatez y la obligación de utilizar pocas palabras, todo esto ha ido en aumento.

¿Cuántas veces hemos leído comentarios en los que se ha calificado un espectáculo en esos términos? Dos expresiones que dan qué pensar si queda algo en el medio digno de mención o si, pertenecer a esa amplia gama de grises, no te hace caer en el saco del ninguneo y la mediocridad. Es materialmente imposible que, entre todos los espectáculos que suelte haber en la cartelera, sean todos dignos de calificarse como obras maestras o auténticas basuras. Sería una locura y una incongruencia, Lo que sucede es que nos va más un juicio rápido e inmediato, algo que impacte y que genere una oleada de reacciones, que pararnos a pensar en los aspectos que más nos han gustado, los que menos, los que nos han horrorizado y los que nos han entusiasmado. Cuando lanzamos ese tipo de opiniones, ¿realmente estamos pensando en el espectáculo o es mero posturero?. Está claro que existen producciones prodigiosas que hacen historia y otras que no deberían haber visto la luz jamás, pero ¿tantas hay como para que surja una nueva cada semana? Nos perdemos en los epítetos exagerados, en los calificativos grandilocuentes, en magnificar todo. ¿Para qué? Para acto seguido olvidarnos e ir en busca de un nuevo objetivo que ensalzar o derribar. Estamos hambrientos de emitir juicios fugaces que al final quedan en nada.

Obviamente cada cual tiene su opinión y es muy libre de expresarla como le plazca, pero esa contundencia y esa inmediatez poco meditada, al final, no aportan nada; ni a los creadores que ponen en escena las propuestas enjuiciadas ni al público empachado de juicios huecos. ¿Alguien puede nombrar cuatro obras maestras que le hayan robado el alma en el último mes? ¿Y cuatro despropósitos que le hagan no volver a pisar un teatro? Seguramente, por suerte, no. Pensémoslo.

p.45

sumario

performundo.4
chevi murad.6
clásicos en alcalá.10
festival cáceres.14
rulo pardo.16
pilar massa.20
una noche sin luna.22
mundo quinta.26
museo de la ficción I.30
imperio.30
lírica.32
estrenos.36
familiar.44
cómicas.45

Foto portada:
Le plancher. Pág.6

@RevistaGodot

www.facebook.com/revistagodot

@revistagodot

performundo

El mes de las promesas

Este es el mes de las presentaciones de programación en los teatros públicos. Es un mes muy jugoso, porque ante nuestros ojos se despliegan un sinfín de promesas, de montajes que podrían ser maravillosos, que tienen muy buena pinta, que no nos vamos a perder. Junio es, sin duda, el mes de la esperanza en teatro.

A la hora de escribir estas líneas aún no se han hecho públicas ninguna de las programaciones en Madrid. Pero desde aquí les propongo un juego: cuenten las mujeres autoras y directoras en esas programaciones. Ahora fíjense en los días de exhibición que sus propuestas van a tener. Deténganse a comprobar si sus espectáculos van en sala grande o en sala pequeña. Por último, lean al final de la presentación del espectáculo si es una producción propia del teatro o si es una coproducción con otra compañía.

Espero, deseo de todo corazón, que el porcentaje de autoras y directoras no baje del 40%; que los días de exhibición de cada propuesta de una mujer directora o autora sean similares a los de sus homólogos masculinos; que mujeres y hombres ocupen de la misma manera salas grandes y pequeñas; y que haya producciones de gran envergadura lideradas por mujeres, bien sea porque son una apuesta de un teatro público, bien sea porque la coproducción con una productora privada hará que ese

espectáculo pueda tener gira. Lo espero de todo corazón, porque significaría la culminación de un lento proceso hacia la igualdad que precisamente en el teatro va mucho mejor que en otras artes. Si pensamos en las compositoras de música clásica contemporánea presentes en el repertorio, podemos echarnos a llorar. Las escénicas debemos estar orgullosas de ser una auténtica avanzadilla en igualdad dentro del mundo de la cultura.

Sin embargo, si esto no es así, debemos pre-guntarnos por qué. Creo que ya hay suficientes autoras y directoras en Madrid como para config-urar programaciones públicas verdaderamente paritarias: el famoso "no se me ocurre ninguna mujer" en Madrid en 2021 en teatro no aplica. ¿No presentamos proyectos lo suficientemente interesantes? ¿No nos postulamos? ¿No confían en nosotras para encomendarnos grandes presupuestos? ¿No vendemos entradas? ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar esto?

Me consta que este es un sector con una voluntad de igualdad muy extendida, así que si la paridad aún no ha llegado, no es por falta de conciencia. No, no es marzo, es junio y es el mes de las promesas teatrales, y precisamente por ello es importante ahora, y no solo en marzo, recordar que hay una promesa que las mujeres nunca acabamos de ver cumplida. Échenle un vistazo a las programaciones y veamos si podrá cumplirse en la próxima temporada.

Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena

El silencio de Elvis

Texto y Dirección **Sandra Ferrús**

27 mayo ~ 13 junio

..

Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

El beso

De **Ger Thijs**

Dirección **María Ruiz**

16 junio ~ 11 julio

..

Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

Una noche sin luna

De **Juan Diego Botto**

Sobre textos de **Federico García Lorca**

Dirección **Sergio Peris-Mencheta**

17 junio ~ 11 julio

..

Teatro Español
Sala Principal

Sol Picó

Dancing with frogs

Dirección **Sol Picó**

16 y 17 julio

..

Teatro Español
Sala Principal

la incomprensión y la enfermedad

por Ka Penichet

Chevi Muraday

“Todos tenemos monstruos y, gracias a la danza, yo los tengo controlados”

Hablamos con el bailarín, coreógrafo y director de Losdedae Danza de su nuevo estreno, *Le plancher*, en el Teatro Galileo. Una pieza que relata la vida del artista Jeannot, que abandona este mundo por una enfermedad de salud mental. De esta manera, la pieza abre una intensa reflexión sobre la estigmatización de las enfermedades mentales.

¿Cómo te acercas a esta pieza?

Siempre me he acercado mucho a todos los artistas que, como válvula de escape, han utilizado su arte como una forma de liberación de toda esa presión mental a la que se han visto sometidos. Muchos de ellos han usado la escritura, la pintura o distintas formas de expresión para liberarse, de alguna forma, de estas presiones o enfermedades mentales. Eso siempre me ha inquietado mucho.

Le plancher de Jeannot es una de las representaciones del Art Brut más importantes. Münch decía que él no quería ser tratado. Él quería estar encerrado en un psiquiátrico y seguir con su enfermedad porque su enfermedad era parte de su obra.

¿Cómo descubriste a Jeannot?

Fui a ver el suelo de la habitación en la que él escribió su texto y me empecé como a sumergir en la obra. Empecé a intentar averiguar dónde podía sacar más información de la vida de Jeannot. De esta forma, llegó a mis manos el libro *Le plancher de Jeannot* de Ingrid Thobois, a la que casualmente conocí hace 2 años dando clases en la Universidad de Estambul. Yo no trabajo

con la inmediatez. *Le plancher* llevaba años en mi cabeza y, de repente, la vida me pone delante a Ingrid Thobois, que fue el detonante para ponerme a crear. Ella conocía mi trabajo, me cedió los derechos del texto, hice una traducción del texto y nos pusimos a trabajar juntos sobre lo que yo quería contar realmente.

Además de la historia de Jeannot, ¿qué más temas abordas en tu pieza?

Es verdad que a mí me apetecía hablar de la historia de Jeannot pero también quería hablar sobre la estigmatización de las enfermedades mentales por parte de la sociedad. Cómo la sociedad puede frivolar o cómo nos presentamos ante esas cosas que decimos constantemente, sobre esa burla y la crueldad que podemos llegar a tener.

¿El detonante de su abandono hasta suicidarse fue que falleciera su madre?

¿o qué otros aspectos de su vida pueden haberle influenciado?

Ni Ingrid ni yo sabemos exactamente si él sufrió abusos por parte de su padre, sin embargo, si tenemos constancia de que sus hermanas sí

que los sufrieron. Vivía en un entorno muy hostil. La figura del padre era tremenda. El libro relata palizas, una de ellas le dislocó la mandíbula a una de sus hermanas, la madre sufrió un aborto, el padre, cuando Jeannot se marchó a Argelia como la única forma de abandonar esa casa, para que volviese, se suicidó. La madre y su hermana no permitieron que nadie descolgase el cadáver, esperaron a que Jeannot volviese de Argelia para que lo hiciera él. Al poco tiempo la madre falleció. Jeannot y su hermana, de una manera muy psicótica, no permitieron que la madre fuese enterrada con el padre y la enterraron debajo de la escalera al lado de la cocina. Hicieron todo un ritual.

¿Esa casa existe aún?

Esa casa existe. Al morir la madre, Jeannot empezó a tallar el suelo durante un mes o mes y medio y dejó de comer hasta que falleció. La hermana siguió viviendo en la casa durante 5 o 6 años. Pasado ese tiempo apareció muerta en el cobertizo. Fue toda una carrera de sucesos. Es muy tremendo. Ese suelo se encontró cuando un psiquiatra compró la casa a los 10 ó 12 años después. El psiquiatra hizo un estudio de

lo que ponía en el suelo e hizo un diagnóstico de lo que le sucedía a Jeannot y, a partir de ahí, las enfermedades mentales empezaron a verse desde otro lugar. Ingrid Thobois se puso en contacto con él, visitó el pueblo y él le contó todo lo que había encontrado. Y con todo ese material ella hizo un trabajo de investigación sobre la vida de Jeannot.

¿Qué nos puedes desvelar del espacio escénico?

He hecho una reproducción exacta del suelo con planchas de metacrilato en movimiento. A través de ellas se pueden ver los objetos de los personajes: Jeannot, la hermana, el padre, la madre, los vecinos, el psiquiatra... Es muy sugerente. Además he jugado introduciendo datos ficcionados sobre Jeannot. El suelo se irá moviendo a lo largo de la pieza e irá sugiriendo lugares distintos. Hay una construcción de varios personajes, por la que los dos intérpretes pasamos. Somos los vecinos, el pueblo, la sociedad que estigmatiza y critica a esa familia, y, de repente, somos el padre, la madre, la hermana... Estamos jugando constantemente con esa dualidad de personajes y, como intérprete,

Le plancher

Chevi Muraday e Inés Valderas, dirigidos por Juan Carlos Rubio, y con música de Mariano Marín, se suben al escenario para contar la trágica vida de Jeannot, artista que se quitó la vida a causa de una enfermedad mental, dejando un enigmático grabado, que ha acabado siendo el máximo exponente del Art Brut.

Teatro Galileo. Del 3 al 13 de junio.

es muy enriquecedor. Es una película en la cabeza muy tremenda donde te sumerge esta obra, porque es muy 'deep'.

¿Qué utilidad tiene la danza para tratar enfermedades mentales?

La danza humaniza y es terapéutica. Y te lo digo en primera persona, yo estoy donde estoy, gracias a la danza. Todos tenemos monstruos, vivimos con él y yo, gracias a la danza y a mi trabajo, ese monstruo lo tengo más controlado. Suceden muchas cosas dentro de nosotros que muchas veces no las podemos sujetar y la danza como terapia es imprescindible. Tanto para soltar como para contener y para sentirte en un lugar. Muchas veces, si no bailo, me pierdo. Yo voy por casa, y me pongo a bailar. Me sale de una forma espontánea y los meses que estuvimos confinados, no paré de bailar y compartir lo que sucedía.

Hablando de la danza, ¿qué echas de menos en nuestra cultura respecto a otras ciudades del mundo?

Yo creo que la danza no tiene un espacio en la sociedad española. Con lo que somos, decir esto es un crimen, porque tenemos la danza flamenca que es como un carnet de identidad. La danza española no tiene un lugar en esta sociedad porque está totalmente mutilada. No hay un teatro para la danza

en Madrid. Puede ser la única capital europea que no tiene una casa de la danza con una programación constante. Y los teatros no dan oportunidades a las compañías de tener semanas, que es como una compañía se da a conocer, el trabajo coge fuerza, se visibiliza y la propia compañía coge una entidad. Yo lo he vivido, soy la única compañía de pequeño formato en Madrid que ha hecho 5 semanas de temporada en Matadero. Lo he hecho porque soy un descerebrado y un kamikaze. Muchas veces he perdido porque además soy productor. Otras veces no me ha ido tan mal y se va compensando, pero lo que no voy a hacer es que una pieza no se vea. Por ejemplo, estas dos semanas en el Teatro Galileo son una maravilla, porque la pieza y nosotros como intérpretes, nos lo merecemos, porque el público tiene que tener oportunidad de verla porque sino todo es tan fugaz... Hay que confiar en el público y en tu propio trabajo y, en eso, yo me arriesgo porque las condiciones no son buenas. Hay un riesgo que yo asumo porque la pieza no puede quedarse en un almacén guardada.

Lo contrario sería dejarse morir como Jeannot...
Exactamente, para qué lo haces entonces. Esto realmente es para poder compartirlo y poder crear un lugar de reflexión y un lugar de pensamiento.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

**Comunidad
de Madrid**

EL HOMBRE ALMOHADA, de Martin McDonagh

**Dirección y adaptación: David Serrano
Con Belén Cuesta, Ricardo Gómez,
Juan Codina y Manuela Paso**

Teatro

Hasta el 20 de junio

ALIMAÑAS (BRILLANTES), de Philip Ridley

Dirección: Pilar Massa

Teatro - comedia

Del 2 al 20 de junio

CÍA AÏDA COLMENERO DÍAZ 2 de noviembre, el quitador de miedos

Danza contemporánea

23 y 24 de junio

LA SEÑORITA BLANCO Paisaje dentro de paisaje: 1. Sacrificio

Artes vivas

30 de junio y 1 de julio

**TEATROS
del CANAL**

VENTA ENTRADAS
teatroscanal.com

festivales

por David Hinarejos y José A. Alba

FESTIVAL IBEROAMERICANO DEL SIGLO DE ORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CLÁSICOS EN ALCALÁ

Este año la XX edición del Festival Clásicos en Alcalá cambia de nombre con la vocación de construir un puente de colaboración cultural con Iberoamérica y estrena nueva dirección con la figura de Mariano de Paco Serrano, director teatral y dramaturgo. La ciudad complutense albergará más de 30 espectáculos y diferentes actividades paralelas.

Varios espacios de Alcalá de Henares. Del 10 de junio al 4 de julio. www.clasicosenalcala.net/2021

Podría decirse que la temporada de festivales teatrales de verano se inicia con la celebración del Clásicos en Alcalá. Una cita que, tras veinte años de andadura, aprovechando su eslogan: 'Florecen los clásicos', se ha transformado en algo nuevo, que ha crecido, "que ha germinado" como explica su nuevo director, Mariano de Paco Serrano, pasando a ser el nuevo Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. "Lo hemos transformado para señalar que este festival está preparado para ser el decano de los festivales de este país", dice su director sobre una edición que abre sus puertas a las producciones y creadores venidos de Amé-

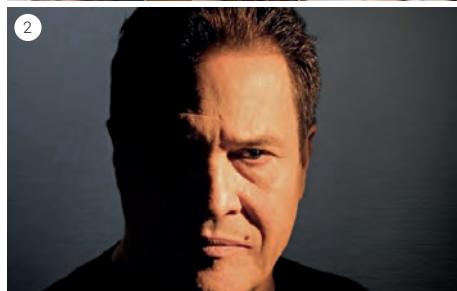
rica, programando espectáculos y encuentros donde se darán a conocer nuevas miradas sobre nuestros clásicos desde el continente americano. El Festival tendrá una programación compuesta por más de 30 espectáculos y más de 50 funciones, entre obras teatrales, cine, recitales, actividades académicas, exposiciones, conciertos, espectáculos infantiles y homenajes. Entre estos últimos, destacan el que se rinde a la actriz Gemma Cuervo, que será nombrada Primera Dama del festival, o el cinefórum de verano, que se realizará in memoriam del actor Manuel Gallardo, fallecido el pasado verano y al que se dedica esta edición.

ENCUENTRO IBEROAMERICANO

La Comunidad de Madrid ha organizado un primer Encuentro Iberoamericano, con la colaboración de A/C Española, al que se ha invitado a creadores y responsables de festivales latinoamericanos tales como Mariana Aymerich, directora del Festival Cervantino de Guanajuato México; Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (Colombia); Carmen Romero, directora del Festival Santiago a Mil de Chile; Ever Chavez, director de Fundarte, Miami (USA); entre otros muchos, con la finalidad de generar un espacio de reflexión conjunto sobre el Teatro del Siglo de Oro en España y América, que se concrete en coproducciones y colaboraciones sobre espectáculos que puedan estrenarse tanto en el Festival como en los más importantes festivales americanos y lusos.

TRES PRODUCCIONES PARA CELEBRAR LOS 20 AÑOS

El Festival acogerá el estreno de tres producciones de la Comunidad de Madrid con motivo del aniversario de la cita. Cada una de ellas se fundamentan en los pilares clásicos de las artes escénicas. Así, la dirección de escena estará representada por la reposición de la icónica puesta en escena que Adolfo Marsillach hizo en 1986 de *El médico de su honra* (1), de Calderón de la Barca. Podrá verse los días 10, 11 y 12 de junio en el escenario del Teatro Salón Cervantes, con Roberto Alonso, en su día ayudante de dirección de Marsillach. El segundo pilar, la dramaturgia, vendrá de la mano de la adaptación que José Luis Alonso de Santos ha realizado, por encargo del Festival, de los *Pasos* de Lope de Rueda en el espectáculo *Fiesta de Farsantes*. Estará dirigido por Daniel Alonso, hijo del dramaturgo, y podrá verse el 17, 18 y 19 de junio en el Teatro Salón Cervantes. Por último, la interpretación, será puesta en valor gracias al espectáculo *La palabra de Oro* que, a petición de la muestra, ha realizado el actor y director Pedro Mari Sánchez (2) junto a Pedro Yagüe en la iluminación y Ana Garay en la escenografía. El estreno tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en el Corral de Alcalá.

APUESTAS DEL FESTIVAL

El Corral de Alcalá será escenario del estreno de *El animal de Hungría* (foto), un texto de Lope de Vega del que, hasta la fecha, no se ha constatado ninguna representación profesional en el mundo. Dirigido por Ernesto Arias estará los días 12 y 13 de junio. Además, con motivo de la nueva iniciativa que inaugura el Festival de apoyo a los jóvenes directores se estrenará *No hay burlas con el amor*, con dirección de Joseste Corral. Se podrá ver el 11 y 12 de junio en el CS Gilitos.

DEL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO

El 23 y 24 de junio, el Laboratorio Escénico de la Universidad del Valle (Colombia) representará su versión de *El coloquio de los perros* (foto), de Miguel de Cervantes, dirigida por Ma Zhenghong y Alejandro González Puche. Por su parte, el 30 de junio y 1 de julio, la compañía chilena La Calderona representará su reflexión sobre el confinamiento y la libertad en *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, dirigida por Macarena Baeza de la Fuente.

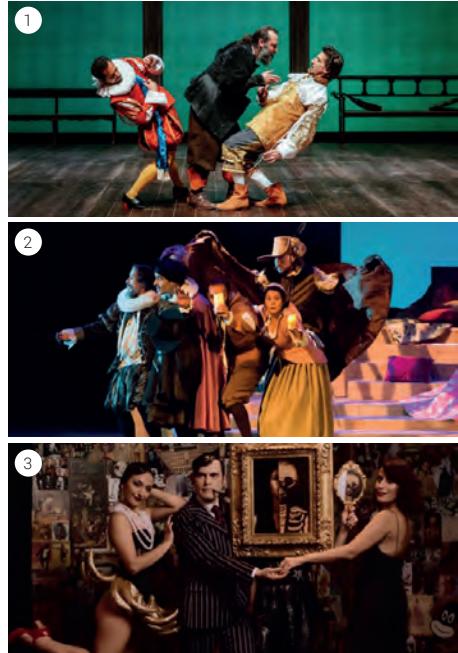

MADRID, CAPITAL DEL BARROCO

El Festival destacará la importancia de la ciudad en este fundamental período de nuestro teatro dando protagonismo a los autores madrileños Lope de Vega, Calderón de la Barca, María de Zayas, Ramón Gómez de la Serna o Quevedo. El primero es el que estará más representado con *Castelvines & Monteses*, producción de la CNTC y dirigida por Sergio Peris-Mencheta; *Lope y sus Doroteas*, a cargo de Ainhoa Amestoy; *Peribáñez y el Comendador de Ocaña*, de la Compañía Noviembre Teatro; *La viuda valenciana*, que dirigirá Borja Rodríguez; y *El perro del hortelano* (1), de la Fundación Siglo de Oro con dirección de Dominic Dromgoole (diez años director del Globe Theatre de Londres).

Calderón estará presente con *El galán fantasma* (2), de la compañía canaria 2RC bajo la dirección de Rafael Rodríguez, y María de Zayas, con el estreno de *La traición en la amistad*, con dirección de Daniel Acebes.

Más musicales nos llegarán Gómez de la Serna y Quevedo. El primero tendrá presencia con *Oro y Plata de Ramón (cabaret barroco)* (3), dirigido por Antonio Castillo Algarra; y el segundo con *La Conjuración de Venecia*, una fantasía sonora que protagoniza Pedro Casablanc, y con música de Tiento Nuevo y la soprano Lucía Martín Cartón.

20 AÑOS DE NAO D'AMORES

Para celebrar las dos primeras décadas de la compañía de Ana Zamora se representará el 2 y 3 de julio *NISE, la tragedia de Inés de Castro*, de Jerónimo Bermúdez bajo la dirección de la misma Zamora. Además, dentro de Academia de Espectadores se verá un cortometraje dedicado al montaje: *NISE, un viaje en la Nao d'amores*, con dirección de María Royo.

MÚSICA, POESÍA Y EXPOSICIONES

Entre las muchas propuestas en este apartado que podemos disfrutar destacan: el espectáculo *Verso a verso*, que dirige e interpreta Charo López, *Órgano para los Virreinatos Ibéricos*, del organista de la Catedral de La Habana Moisés Santiesteban; *Sesión DJ Vasco: El verso áureo*; y las exposiciones *20 años del Festival Clásicos en Alcalá, Cervantes en la escena europea de los siglos XX y XXI* y *Viñetas y caricaturas de Quevedo*.

FOTO: Sergio Parra

Museo de la ficción **I. Imperio**

Video instalación performance de

Matías Umpierrez

8 ~ 13 junio

..

Naves del Español

Sala Fernando Arrabal B

Cluster

Dramaturgia **Fernando Delgado-Hierro**

Concepción y Dirección **Juan Ceacero**

9 ~ 13 junio

..

Naves del Español

Sala Max Aub

A nosotros nos daba igual

De **Helena Tornero**

Dirección **Ricard Soler**

24 junio ~ 4 julio

..

Naves del Español

Sala Max Aub

Amour

De **Marieh de Jongh**

Dramaturgia y Dirección **Jokin Oregi**

25 junio ~ 4 julio

..

Naves del Español

Sala Fernando Arrabal B

festivales

XXXII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CÁCERES

Más de 30 propuestas de teatro, música, danza, títeres y cine para una cita imprescindible de nuestra escena que regresa a su mes habitual, junio, después de la celebración el pasado año en septiembre.

Varios espacios en Cáceres. Del 10 al 27 de junio. www.granteatroc.com/clasico/2021

El festival de Cáceres retoma sus fechas habituales de junio tras el cambio obligado a septiembre de la pasada edición por la pandemia. Con un exhaustivo protocolo de protección y seguridad frente al Covid y control de aforos, esta edición presentará una completa programación que se distribuirá entre el escenario principal, la plaza de las Veletas, y otros espacios como la Iglesia de San Mateo, la Fundación Pérez de Guzmán el Bueno, el Gran Teatro, el paseo de Calvo Sotelo, el palacio de Carvajal, la Escuela de Arte Dramático y la Filmoteca de Extremadura.

La gran novedad de este año es la introducción de un filtro de calidad para los estrenos extremeños, que este año funcionarán como coproducciones entre las compañías y el propio festival. De esta iniciativa se estrenarán los montajes de Verbo Producciones (*Entre bobos anda el juego*), Producciones La Barraca (*El caballero de Olmedo*), Karlik Danza Teatro (*Autorretratos de pluma y espada*) y Milo Ke Mandarini (*El siglo de Oro y la diáspora sefardí*. Foto 1). Todos ellos formarán parte de la sección oficial Escena Clásica junto a otras 12 propuestas entre las que se encuentran *Castelvines y Monteses* de Lope de Vega, la nueva producción de la CNTC junto a Barco Pirata; *Marta la piadosa* (2), de Teatro Defondo; *Peribañez y el comendador de Ocaña* (3), de Noviembre Teatro; *Contrastes y diálogos*, de Los concerti Grossi de Corelli y Händel; *Del teatro y otros males...* que acechaban en los corrales (4), de Morboria Teatro; *La Celestina infernal*, de Teatro Corsario; *El mercader de Venecia, el inicio del capitalismo*, de Dau al Sec Arts Escéniques; *Fuenteovejuna*, de Títeres Sol y Tierra; *Eduardo II, ojos de niebla*, de La Nariz de Cyrano; *El Lazarillo de Tormes*, de 'El Brujo'; *Anfitrión*, de Pentación; o *Mansaborá*, de Maltravieso Teatro.

El programa se completa con las secciones Las piezas clásicas, con 4 títulos; Los niños en el Clásico, con 4 sesiones cortas de Esbozos áureos y dos talleres; y Cine entre bambalinas, que proyectará dos films: *Romeo y Julieta y El último acto*. Por último, este año también se recupera El laboratorio del Clásico, y lo hace recordando el valor de la radio como difusora del teatro, con un taller y una emisión radiofónica en directo, cara al público, de pequeñas obras inspiradas en textos de Cervantes.

Música

Ruperto Chapí

Libreto

Miguel Ramos Carrión y Vital Aza

El Rey que Rabío

del

3 al 20 de junio

de 2021

Dirección musical

Iván López Reynoso

Dirección de escena

Bárbara Lluch

Enrique Ferrer

Jorge Rodríguez-Norton

Rocío Ignacio

Sofía Esparza

María José Suárez

Rubén Amoretti

Miguel Sola

José Manuel Zapata

Carlos Cosías

Igor Peral

José Julián Frontal

Alberto Frías

Sandro Cordero

Pep Molina

Ruth González Mesa

Antonio Buendía

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 Blanco

teatrodelazarzuela.mcu.es

¿conspiranoia o realidad?

por José A. Alba

Rulo Pardo

“Ronejo es la historia de amistad de un hombre y su cabeza”

Nos asomamos a la última creación de seXpeare. Una comedia de ciencia ficción que resultó casi profética hablando de un virus que afectan a todo el planeta y vacunas con chips para dominar a la humanidad. ¿La realidad supera a la ficción? ¡Que nadie se sorprenda si un conejo rojo comienza a hablarle desde el interior de su cabeza!

El humor, el absurdo, el juego con la palabra, son señas que identifican a seXpeare, ¿qué tiene Ronejo de este sello?

La historia pensé que tenía que hacerse desde seXpeare porque es el sello y tal, pero me di cuenta que tenía que darle la vuelta porque eso ya estaba hecho. Eso ya lo había hecho con Santi; él y yo éramos las historias absurdas. Pero la parte del absurdo ahora no existe, yo no escribo absurdo; eso surgía trabajando con Santi, ahí es donde se nos ocurría. Esta historia es una comedia de ciencia ficción, de acción, tiene sus cositas que sí son seXpeare, detallitos y jaleos de los que me molan a mí, pero digamos que esa parte más rocambolesca no lo tiene.

Entonces, ¿cómo definirías lo que es Ronejo y de dónde nace?

Después de hacer *Rinconete y Cortadillo* con Santiago y decidir que nos separábamos, me quedé un poco sin ganas de contar nada. Escribía mis cosas, tengo muchas ideas guardadas, pero no para seXpeare. Hasta que encontré un libro que se llama *24/7* de Jonathan Crary. En ese libro de lo que habla es de estar una semana entera despierto, habla de no dormir

para rendir más. Y cuenta que los rusos lanzaron un satélite con espejos para redirigir la luz del sol y tener más horas de luz para poder sacar petróleo en el Polo Norte, cuando acabaron con las extracciones decidieron experimentar con él y lo redirigieron a una zona, creo que de Brasil, para que hubiera más luz en el día, de tal manera que la gente estuviera más despierta y al estar más despiertos, consumieran más. Eso me aterrizo en la cabeza y todo empezó por ahí, me dio el impulso de volver a escribir con el punto seXpeare. De ahí me empecé a imaginar de qué manera se puede controlar el sueño.

¿Y de controlar el sueño pasaste a meter conejos en miniatura en la cabeza de la gente?

Lo que vais a ver es una historia de ciencia ficción bastante actual. Creo que eso engancha. Es muy fantasiosa y el envoltorio es de comic, una cosa muy bestia con tintes de comedia. Es una historia existencialista sobre robótica, sobre hacia dónde vamos, que habla sobre el amor, sobre la amistad y sobre creer en uno mismo. Es la historia de amistad de un hombre y su cabeza. *Ronejo* habla de que el único lugar donde no puede entrar la economía es en el sueño.

Habla de un proyecto del gobierno, junto a seis multinacionales; como dormimos seis horas, cada hora incita al consumo de una marca diferente, enviando mensajes para que sueñes con publicidad sin saberlo. Esto es un experimento con unos pocos, entre ellos mi personaje; pero en pocos días va a haber un virus mundial y vamos a tener que vacunarnos todos. Entonces el conejo aparece en mi cabeza para decirme que es mentira, que lo que van a hacer es meter un chip para controlarnos con máquinas, que tenemos tres días para destruirlo todo y evitar lo que pretenden hacer.

Es una comedia, pero pone los pelos de punta a pensar en cómo lo que tú imaginaste mucho antes de la pandemia, ha acabado siendo una realidad que hace pensar en todas las conspiranoias que han surgido con el tema de la vacunación contra el Coronavirus.

¡Durante el confinamiento no dábamos crédito! Tuvimos que grabar un audio que explicara antes de la función que el espectáculo se acabó de escribir en diciembre del 2018. Como la gente está tan sensible, si ve que te ríes del virus, se va a molestar, porque parece que nos

estamos riendo de lo que pasa en la calle. Pero no, es otra cosa, es Isaac Asimov, Julio Verne y la ciencia ficción de toda la vida. La ciencia ficción no tiene tiempo. Siempre está pasando algo en el mundo que está oculto, siempre están pasando cosas con las que nos están manipulando, y eso es de lo que habla.

¿Por qué un conejo rojo?

La verdad que no lo sé. Me mola mucho la idea del conejo rojo, es una idea muy salvaje. En la obra se lo preguntan, que por qué es rojo y él dice que es por extravagancia, sin más. No sé por qué un conejo, supongo que algo en mí piensa en la madriguera. En *Qué pelo más guay* también aparecía un conejo. Me gusta como animal de ciencia ficción, lo he visto en muchas historias, es un animal muy referente. Supongo que también viene por los experimentos científicos, es muy de tener en jaula y experimentar. ¡¡Lo de meter un conejo en la cara de Vinuesa ya es otra historia!! (Se ríe)

Ya que lo sacas a colación, además de ese conejo rojo interpretado por Juan Vinuesa, en el elenco te acompañan Carmen Ruiz y Felipe

Ronejo

Rulo Pardo recupera el sello seXpear para esta comedia de ciencia ficción con conejos rojos que hablan, virus mundiales, chips inyectados por el gobierno y el capitalismo dominando el sueño de los humanos a través de máquinas. Carmen Ruiz, Juan Vinuesa y Felipe García Vélez le acompañan en el escenario.

Teatro de La Abadía
Del 17 de junio al 4 de julio

García Vélez, ¿quiénes son los personajes que habitan Ronejo?

El personaje de Carmen es una troll cibernetica que maltrata a la gente por internet para crear paranoia y depresión porque a ella, quien le paga, es la farmacéutica que fabrica los antidepresivos de toda Europa. Cuando escribí esta parte hubo gente que me dijo que esto ya existe. Pero de verdad que yo no voy de conspiranoico, solo se me ocurren estas cosas cuando escribo (risas). Felipe es el malo, el que creó todo. Los experimentos le salen mal porque las máquinas no le hacen caso. Él tiene toda la parte más existencialista de la función, hablando de lo que es ser robot y de la emoción de ser robot y de que el hombre crea chips para manipular al hombre. Es toda una pescadilla que se muerde la cola. Y mi personaje es un 'tolai', un macarrón anclado en el pasado. La obra empieza con que se va a suicidar tirándose desde un puente porque cree que tiene esquizofrenia, por el conejo que le habla dentro de su cabeza. Es un perdedor, el típico romántico, un antihéroe. Pero en mitad de la obra sucede algo que le hace cambiar el discurso y decide hacer algo con su vida y todo acaba en una cosa bastante trágica, porque aunque todo sea muy guay, es un final bastante trágico. Es un final lógico.

Este no es un espectáculo al uso, ¿cómo se vende algo así al equipo con el que quieres trabajar para que se implique?

Yo creo que es porque desde la primera página del libreto se enganchan pensando "¿qué conejos es esto?" (ríe), y al mismo tiempo porque la gente ya conoce seXpear, digamos que ya saben por dónde se van a mover.

Hasta ahora, por culpa de la pandemia, han sido pocas las funciones realizadas, pero ¿cómo ha reaccionado el público que la ha visto?

Donde la hemos hecho la gente joven enloquece porque es que son ellos con los algoritmos, las plataformas... es una obra bastante actual y la historia es muy bestia, mola mucho, lo que estamos contando creo que es muy interesante.

Rulo, en este estado raro en el que vivimos, has experimentado con otras formas de hacer teatro como con *Ese discreto encanto de ahí* que formaba parte de #TeatroConfinado de La Abadía, ¿estás buscando formas de evolución o es mera supervivencia?

Realmente son nuevas formas. Me apetece mucho experimentar. Ahora estoy con una residencia en el Teatro del Barrio con Rubén Cano, una cosa que se llama *Teo encadenado*, que tiene que ver con Prometeo; lo he escrito y lo voy a interpretar, pero no quiero dirigir ni nada. Actualmente me estoy dejando llevar para experimentar con otra gente, que es lo que me apetece.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

ESPA^CO
ABIERTO

QUINTA DE LOS MOLINOS

MUNDO QUINTA

Un proyecto de teatro documental adolescente de

ESPA^CO ABIERTO y CROSS BORDER

ÉRASE UNA VEZ...

Sábado 19 de junio / 18 h.

Domingo 20 de junio / 12.30 y 18 h.

espacioabiertoqm.com

MADRID

carcajadas que escuecen

por José A. Alba

Pilar Massa

“El teatro refleja las miserias de la sociedad y muchas veces son vergonzosamente divertidas”

El teatro social, salpicado de comedia ácida y absurda, de Philip Readly se sube por vez primera a un escenario español, al de Teatros del Canal, gracias a la profunda admiración que esta actriz, directora y productora siente por el teatro británico contemporáneo.

Ahora que el público teatral parece que demanda más comedia que otros géneros, llegáis vosotros con *Alimañas (Brillantes)*, una comedia que no va a hacernos sentir precisamente cómodos en la butaca.

Es una comedia deliciosa, con la que va a surgir la carcajada y la vergüenza a la vez, con ese pensamiento de: “¿de qué me estoy riendo?”. El teatro es un espejo maravilloso para reflejar todas las miserias de la sociedad que muchas veces son vergonzosamente divertidas. Precisamente por lo paradójicos que somos, por lo hipócritas. Eso lo hacen muy bien los autores británicos contemporáneos.

¿Qué es lo que más te llama la atención de su teatro?

Me gusta porque son concisos, porque no tienen finales felices, escriben sin concesiones, cuentan lo que cuentan y luego no buscan la triquiñuela para llegar a ese final esperable y deseable. Philip Ridley en *Alimañas (Brillantes)* hace una cosa maravillosa, lo cuenta desde un prisma completamente absurdo; parte de una premisa divertida y absurda y te mete en esa ‘ilógica de la lógica’.

Philip Ridley es un autor que crea un tipo de teatro denominado ‘in your face’, ¿qué quiere

decir esto y en qué lo refleja a través de *Alimañas (Brillantes)*?

Quiere decir lo que literalmente traduciríamos, que es un teatro que te explota en la cara, es una cosa que ni te esperas.

La función es muy sorprendente, implica al espectador de una manera en la que no pretende que le guste y Philip Ridley no solo te implica porque estés sentado en la butaca, sino porque te toca; el público es un personaje muy importante en la función, sin él no se podría hacer la obra porque se le utiliza como confesor, la confesión de un individuo ante una comunidad.

¿Qué temas se abordan en la función?

Habla de la sociedad de consumo, del capitalismo, de lo profundo que cala en los seres humanos la religión católica; son una serie de cosas que me apetece mucho criticar. Es un tipo de teatro de denuncia desde un prisma que aquí no se hace nunca, desde un humor negro, difícilísimo y divertidísimo de hacer. Pone de manifiesto una realidad muy cruda, la desigualdad tremenda que hay en diferentes aspectos de nuestras vidas, y lo cuenta desde una premisa absurda, lo coloca en un punto absurdo que culmina en una lógica implacable, en una metáfora desgarradora sobre el capitalismo

y la condición humana, de cómo nos justificamos a nosotros mismos por lo que hacemos.

La doble moral, el acceso a la vivienda, los límites entre lo colectivo y lo individual o sobre lo que estamos dispuestos a hacer por nuestro bienestar son algunos de esos temas sobre los que habla la función, ¿cómo se ven reflejados sobre el escenario?

Todo esto lo plantea a través de unos personajes cándidos, maravillosos, que viven en un barrio 'chungo'.

Es un tipo de teatro muy complicado, busca el humor de una manera inteligente y rebuscada. Parte de una premisa cotidiana: una pareja, que va a tener un niño, un programa de revalorización de vivienda les ofrece una casa, hasta aquí todo parece una cosa completamente normal, pero después pega un giro descarnado, desmesurado, llevado al límite.

La función está llena de sorpresas, cuando piensas que ya sabes de qué va, pega un giro que no te esperas.

Como directora te has movido en todo tipo de propuestas, ¿qué es lo que debe tener un espectáculo para que decidas ponerte al frente?

El texto. Tiene que tener un buen texto. Por ejemplo, cuando monté *El notario*, sentí que estaba en la edad de contar la amargura de esa mujer de cincuenta y tantos, en esa sociedad opresora de un pueblo. Ahora es el momento perfecto para *Alimañas*. Soy muy fiel a la unidad de estilo y pienso que hay que ser muy fiel a los autores y a las historias que quieras contar, y contarlo lo más sinceramente posible, en el sentido de la profesionalidad, de ser honesto.

¿Cómo percibes el horizonte en el terreno de las artes escénicas en nuestro país?

Veo un futuro esperanzador. Veo cómo la gente joven se une para sacar adelante proyectos. Hay mucho talento y la gente quiere contar historias.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Pilar Massa en el centro junto a Ignacio Jiménez y Ainhoa Santamaría.

Alimañas (Brillantes)

Pilar Massa dirige e interpreta, junto a Ignacio Jiménez y Ainhoa Santamaría, esta comedia de tintes absurdos y oscuros firmada por Philip Ridley en la que el público será confesor y juez en esta historia que pone a prueba los límites de nuestros valores éticos cuando de lo que se trata es de alcanzar nuestro propio bienestar.

Teatros del Canal. Del 2 al 20 de junio

desenterrar para reflexionar

por David Hinarejos

FOTOS: MarcosGpunto

Lorca inmortal

Juan Diego Botto escribe y protagoniza *Una noche sin luna* bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta. Un acercamiento muy especial a la figura de Lorca que nos permite dialogar con el autor sobre su vida y el tiempo que le tocó vivir para descubrir que no se diferencia tanto del actual.

La importancia del pasado como germén de creación para el presente y elemento fundamental para reflexionar sobre el futuro baña profusamente el nuevo montaje escrito y protagonizado por Juan Diego Botto. *Una noche sin luna*, sin duda, se alimenta de un tiempo no muy lejano: el del éxito de la anterior colaboración Botto-Peris-Mencheta, *Un trozo invisible de este mundo* (con el que obtuvieron 4 Premios Max), con el que comparte muchos más elementos de los que sus creadores fueron conscientes durante su concepción: abordando temas como la memoria, los desaparecidos o las elecciones de vida, todo bajo un formato de monólogo donde inteligentemente hay cabida para la comedia y el diálogo con el público. De más lejos viene la pasión que en casa de Botto siempre se ha sentido por el teatro, y más específicamente por Lorca, inculcada por su madre Cristina Rota. Irremediablemente los cinco años dedicados a recabar información y darle forma a la propuesta hablan del grado de obsesión/admiración por el artista granadino. Y, por último, la obra bebe de sucesos y personajes que el paso de los años y su trascendencia han convertido en una parte fundamental de nuestra historia: los hechos que condujeron al país a 40 años de dictadura y la pérdida de cientos de miles de vidas durante la Guerra Civil y por la posterior represión franquista,

incluyendo la de uno de nuestros poetas y dramaturgos más importantes, Federico García Lorca.

Desde una sensibilidad del siglo XXI

Lejos de ser un ejercicio de arqueología, la pretensión del montaje es descubrir al Lorca menos narrado, a una persona que sabía reflejar no sólo en su obra, sino también en sus charlas, conferencias y entrevistas una perfecta mezcla entre sabiduría popular y culta. "Creo que vamos

a descubrir algunas facetas de Lorca y sobre todo vamos a aprender algunas cosas sobre España. No es el Lorca que mucha gente, o la memoria colectiva, tienen en la cabeza, sino uno que ha ido formándose tras la recopilación de todo el material y los ensayos", comenta Sergio Peris-Mencheta. A través de este especial acercamiento al granadino, nuestro presente se ve atravesado por pensamientos y reflexiones que conectan dos épocas y dos 'Españas' que comparten mucho más de lo que desearíamos. Toda la sucesión de acontecimientos y decisiones, personales y como sociedad, que llevaron a Lorca a ser asesinado en 1936 a sus 38 años tienen un cruel reflejo en el auge de la extrema derecha, el radicalismo, el populismo y el valor que se le da a la cultura hoy en día. A Lorca un señor de Tarragona le interpuso una denuncia en el 36 por delitos de odio e insultos a la Guardia Civil Española por su poema *Romance de la Guardia Civil Española*, sirva el dato para ilustrar el paralelismo con episodios más actuales.

Una vida con muchas tablas

La escenografía diseñada por Curt Allen Wilmer y la puesta en escena de Sergio Peris-Mencheta tienen un protagonismo fundamental en la propuesta. Las tablas y la arena que visten el suelo están pensadas para dar dinamismo al monólogo, cada objeto que esconden va desenterrando a su vez las anécdotas y re-

flexiones que van formando el relato, desde el paso por la residencia de estudiantes hasta las críticas recibidas por *Yerma*, la experiencia en La Barraca, su relación con la prensa, la tensión de los últimos años o temas como el papel de la mujer, la libertad artística y de expresión, la lucha por la libertad de identidad sexual, o la importancia de la memoria y las raíces. A su vez, la presencia casi constante del humor y la búsqueda del diálogo activo con el público, permite crear un espectáculo muy vivo siendo cada función única. Para el director, "subimos al público a una especie de barco de Teseo y no se bajan hasta que termina la función. La obra no es un monólogo si no un diálogo, y eso es mérito de Juan, porque él sostiene todo".

Un reto interpretativo

Además de escribir el texto, Juan Diego Botto se enfrenta a uno de sus trabajos más complicado como actor. "No era el tipo de espectáculo que él tenía en la cabeza. Pero cuanto más me contaba lo que quería hacer más veía que debía ser un monólogo. Me costó convencerle porque no se veía capaz de, aparte de dar vida a Lorca, interpretar también a todos los personajes que van apareciendo durante la función". Un reto, que como apunta Peris-Mencheta, "no lo ha vivido como un proceso traumático porque cuando uno se dedica a llevar a escena algo que quiere todas las dificultades se atenúan".

Juan Diego Botto (a la izq.) junto al director Sergio Peris-Mencheta (der.)

Una noche sin luna

Con mucha ironía, emotividad y sentido del humor, la obra nos habla de Lorca, pero como si el propio Federico estuviera hoy aquí entre nosotros. Un recorrido en forma de monólogo por entrevistas, charlas, conferencias y fragmentos de algunas de sus obras y poemas.

Teatro Español
Del 17 de junio al 11 de julio

Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá

¡Florecen los clásicos!

Del 10 de junio
al 4 de julio de 2021

*Si buscas flores, sus mejillas bellas
vencen la primavera y la mañana;
si cielo y luz, sus ojos son estrellas.*

Francisco de Quevedo

Festival Iberoamericano
del Siglo de Oro
Comunidad de Madrid

www.clasicosenalcala.net

Clásicos²⁰
en Alcalá

@clasicosenalcala

A
ALCALÁ DE HENARES
AYUNTAMIENTO

★★★★★
Comunidad
de Madrid

Programación

Teatro Salón Cervantes

El médico de su honra
De Pedro Calderón de la Barca
Dirección: Adolfo Marsillach / Dir. reposición: Roberto Alonso Cuenca
10, 11 y 12 de junio

Fiesta de farsantes
De José Luis Alonso de Santos, a partir de Lope de Rueda
Dir: Daniel Alonso
17, 18 y 19 de junio

Lope y sus Doroteas o Cuando Lope quiere, quiere
De Ignacio Amestoy
Dir: Ainhoa Amestoy
20 de junio

Castelvines & Monteses
Los amantes de Verona según Lope de Vega
De Lope de Vega
Dirección: Sergio Peris-Mencheta
23 de junio

La viuda valenciana
De Lope de Vega
Dir: Borja Rodríguez
24 de junio

Peribáñez y el Comendador de Ocaña
De Lope de Vega
Dirección: Eduardo Vasco
25 y 26 de junio

El galán fantasma
De Pedro Calderón de la Barca
Dirección: Rafael Rodríguez
28 de junio

Oro y plata de Ramón (cabaret barroco)
De Antonio Castillo Algarra e Ignacio Rodulfo Hazen
Dirección: Antonio Castillo Algarra
1 de julio

NISE, la tragedia de Inés de Castro
De Jerónimo Bermúdez
Dirección: Ana Zamora
2 y 3 de julio

El Perro del Hortelano
De Lope de Vega
Dirección: Dominic Dromgoole
4 de julio

Manuel Gallardo in memoriam
Proyección de *El Perro del Hortelano*
(Estudio 1)

Corral de Alcalá
El animal de Hungría
De Lope de Vega
Dirección: Ernesto Arias
12 y 13 de junio

Verso a verso
VV.AA.
Dirección: Charo López
Dirección musical: Luis Santana
14 de junio

La Palabra de Oro
Sangre, poder y Dios en el Gran Siglo
Dir: Pedro Mari Sánchez
18, 19 y 20 de junio

Sesión DJ Vasco
El verso áureo y su recitado
24 de junio

La traición en la amistad
De María de Zayas
Dir: Daniel Acebes
26 y 27 de junio

La Conjuración de Venecia
Un retrato de Quevedo
Dir: Ignacio Prego
4 de julio

Centro Sociocultural Gilitos

No hay burlas con el amor
De Pedro Calderón de la Barca
Dir: Joseste Corral
11 y 12 de junio

Cuéntame un clásico: Naque de cuentos
Légalos Colectivo Escénico
18, 19, 25 y 26 de junio; 2 y 3 de julio

Otros espacios

Ethos
Producciones Chisgarabís
Dir: Irene Poveda
19 de junio

Tierra Cervantes: Entremeses y pasos clásicos de La Barraca
Dir. académica: Julio Vélez / Dir. escénica: Begoña del Castillo
29 de junio

El viaje de Isabela
Adaptación de una Novela Ejemplar de Miguel de Cervantes
Dir: Juan Muñoz
1 de julio

Carreta y manta

De Ángel Solo
Dir: Paca López
2 de julio

El Guardián de las Palabras
Generación Artes
3 de julio

Conciertos

Órgano para los Virreinatos Ibéricos
Por Moisés Santiesteban (La Habana)
Catedral Magistral de Alcalá
12 de junio

Amor Vencido, Amor Victorioso
Madrigales Europeos de la Schola Cantorum
Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal
13 de junio

Música, Duelo y Palabra (Concierto-Entremés)
Banda Sinfónica Complutense
Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal
20 de junio

Clásicos en clásicos
Stravinski y Haydn
Orquesta Ciudad de Alcalá
Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal
27 de junio

Universidad de Alcalá

Jornadas de Teatro Español del Siglo de Oro
Dirección: Luciano García Lorenzo
Del 23 al 25 de junio

Parador de Alcalá

Encuentro iberoamericano
Del 16 al 20 de junio

Academia de espectadores

José Luis Alonso de Santos
Humor y Humanismo en el Siglo de Oro
Clase magistral
16 de junio

José Luis Gómez
Clase magistral: Decir a Cervantes
Lectura: El testamento de Alonso Quijano
28 de junio

Experiencias clásicas
Juan Luis Acevedo
Antiguo Hospital Santa María La Rica
11 y 16 de junio

NISE, un viaje en la Nao d'amores
Proyección del documental
Dir: María Royo

Presentación del libro Barlán y Josafat, de Lope de Vega
1 de julio

Mesas redondas

Exposiciones

20 años del festival Clásicos en Alcalá
Casa de la Entrevista

Cervantes en la escena europea de los siglos XX y XXI
Museo Casa Natal de Cervantes

Viñetas y caricaturas de Quevedo
Instituto Quevedo de las Artes del Humor
Corral de Alcalá

comunidad quinta

por David Hinarejos

Creación artística para aprender y disfrutar

Espacio Abierto Quinta de los Molinos estrena *Érase una vez*, la obra nacida de la 3ª edición de su proyecto teatral con adolescentes Mundo Quinta. Un ejemplo perfecto de la filosofía de un centro pensado para niñxs y jóvenes de 0 a 18 años único en su especie.

El próximo mes de julio se cumplirán 3 años de la apertura de Espacio Abierto Quinta de los Molinos, el centro que ocupa el rehabilitado antiguo palacete situado dentro del parque que le da nombre en el distrito de San Blas-Canillejas. Un período que ha servido para ver crecer y florecer este oasis de reunión y creación artística concebido específicamente para la infancia y la adolescencia. En junio, aprovechando que la tercera edición de una de las iniciativas que mejor definen su filosofía, Mundo Quinta, subirá al escenario de su auditorio la obra *Érase una vez*, queremos descubrir cómo han sido capaces de crear en tan poco tiempo, con cierre por la pandemia de por medio, una auténtica comunidad, casi una gran familia, en la que responsables, creadores, formadores y todos los que disfrutan de las diversas actividades aportan por igual al proyecto.

Por (y para) lxs niñxs y adolescentes

Cruzar las puertas del recinto que alberga Espacio Abierto es, como ya apuntábamos, entrar en un auténtico oasis en medio de la agitación de la ciudad. Su maravilloso entorno natural sólo es el preámbulo de la acogedora y original reforma que ahora presenta el palacete de estilo prerracionalista. Sin embargo, todo sería simplemente un atractivo envoltorio sin el sostén de un sólido proyecto cultural detrás. Y aunque sabemos que no se encontrará cómoda ante este reconocimiento, hay que decir que la responsable de dotar de alma y contenido al mismo es la

directora artística del centro, Beatriz de Torres (imagen de abajo). Su pasión por crear un espacio concebido desde la base para niñxs y adolescentes y su experiencia y trabajo para que la creación artística sea el eje vertebrador de cada iniciativa ha logrado que Espacio Abierto tenga una identidad propia y diferente. En sus propias palabras: “un proyecto que por un lado tiene unas instalaciones pensadas y adaptadas para que nuestro público pueda utilizar libremente, y que por otro está atravesado por el arte y por propuestas de calidad creadas por profesionales con una formación y experiencia específica para trabajar con cada franja de edad a la que nos dirigimos”. Algo que tiene un gran valor si consideramos que “no existe una oferta cultural parecida en nuestra ciudad y que nosotros conocemos tampoco en España. Aquí, los menores son los auténticos protagonistas, los papás y mamás, o los abuelos y abuelas, pueden venir y también disfrutarlo, pero básicamente como acompañantes”.

Creatividad contagiosa

Uno de los lemas de Espacio Abierto desde que inició su andadura proclama: “La creatividad es contagiosa ¡Pásala!”. Una explicación perfecta para comprender qué mueve a todo el equipo y red de colaboradores que trabajan en las bambalinas del centro. Compartir filosofía y compromiso a veces no es sencillo y para lograrlo cada persona tiene que sentirse escuchada y valorada. “A los creadores y organizadores de activi-

dades les tratamos muy bien. No están muy acostumbrados a eso porque a los profesionales que dedican a trabajar con niñxs en muchos sitios se les ve como de segunda categoría. Para nosotros son de primera división y escuchamos sus opiniones y nos encanta que nos propongan nuevas ideas", explica la directora. Esta cercanía y respeto por el trabajo de calidad está siendo respaldada por toda una serie de artistas y expertos de diferentes disciplinas que están ya muy vinculados al centro: la creadora escénica Andrea Díaz Reboredo, el artista urbano OTTSTUFF, el prestigioso coreógrafo Chevi Muraday, el rapero El Chojin, las pedagogas Vesna Stegnar y Leire Amonarriz, la editorial de Filosofía para niños Wonder Power o la dramaturga y pedagoga Itziar Pascual (Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2019), entre otras muchas. Sin embargo, a la hora de crear comunidad también las familias tienen que sentirse parte activa de todo lo que sucede: "cuando nos descubren y comprueban cómo pueden moverse libremente por todo el espacio y conocer y hablar con los responsables de una forma directa, mucha gente nos recomienda actividades o artistas. Cuando ven que muchas de esas sugerencias luego las llevamos a cabo les hace sentir muy partícipes del proyecto"

Los proyectos de La Quinta

Además de espacios de entretenimiento como la Urbanoteca (de 0 a 12 años), #PlayQuinta (de 13 a 18 años) o diferentes aulas para actividades, Espacio Abierto alberga diferentes proyectos propios (La Quinta Crea, La Quinta Con-Ciencia, La Quinta en Compañía) o en colaboración con

FOTOS: Javi Burgos.

distintas asociaciones. Dentro de estos últimos se encuentran dos de los más importantes: Mundo Quinta, de la que hablaremos más adelante, y La Quinta Cocina, un programa desarrollado junto a la ONG CESAL que, a través de la gestión del bar/ restaurante del edificio, crea un espacio solidario donde se promueve la formación y la inserción sociolaboral de jóvenes vulnerables. Para Beatriz de Torres "es increíble ver a chicos y chicas que muchas veces vienen de situaciones muy muy complicadas cómo se encargan de llevar a cabo todas las tareas de una manera responsable y cómo cuidan el espacio y establecen vínculos".

A la der. algunos integrantes de Mundo Quinta.

El elenco completo de la obra está formado por:
Ares B. Fernández
Sara González
Miranda Castrejón
Jacob Rosales
Itziar Gómez
Javier Hidalgo
Andrea Santa María
Pablo Ávila
Lucía (Lu) Ruiz
Harold Ron
Cloe Ballester
Lucía (LP) Porras
Ruth Martín
Allison Ortiz
Sara Ramírez

Mundo Quinta

Sin duda, es una de las iniciativas con la que se sienten más orgullosos desde Espacio Abierto: "Es un ejemplo perfecto del tipo de proyectos que buscábamos para ofrecer a adolescentes entre 13 y 18 años. Aquí pueden trabajar junto a profesionales para crear una obra de teatro con unos estándares de calidad muy altos y realizada por ellos mismos, siempre abordando temas que son importantes para ellos". The Cross Border Project, institución fundada en 2012 por Lucía Miranda, fue elegida desde el inicio para la ejecución del proyecto. La unión de teatro, educación y transformación social está en su ADN y por eso Mundo Quinta "encaja perfectamente dentro de los programas que llevamos a cabo", nos cuenta Belén de Santiago, la encargada de dirigir a la casi veintena de chavales que han participado en cada una de las tres ediciones. Su labor comienza siempre "creando un espacio de confianza donde puedan expresarse sin miedo". Algo que los chicos y chicas con los que tuvimos el placer de conversar valoraban "porque enseguida se genera un ambiente en el que no te cortas. Muy diferente a otros espacios como el instituto, por ejemplo". Ellos mismos nos cuentan los siguientes pasos: "Belén nos va poniendo juegos en los que vamos soltándonos y luego empezamos a plantear cosas que nos interesan o preocupan y ahondamos sobre ellas". De ahí poco a poco cada año van surgiendo las ideas que se

Érase una vez

La 3ª edición del proyecto Mundo Quinta, dirigido de nuevo por Belén de Santiago, pone sobre el escenario a 15 adolescentes para contarnos la historia de un lugar donde la imaginación está siendo erradicada.

Espacio Abierto Quinta de los Molinos.
19 y 20 de junio.

desarrollarán en el espectáculo. "Desde el inicio todo lo que hacemos va orientado a crear la obra. De todo lo que se habla, casi con sus mismas palabras, voy creando una dramaturgia que luego repasamos para pensar cómo ponerla sobre el escenario. También invitamos a diferentes artistas a que vengan y aporten su experiencia al proceso", confirma la directora de esta joven compañía. Lo que van aprendiendo además, les sirve mucho en otros ámbitos de sus vidas porque como apuntan "ganamos en confianza, en creer que importa lo que tienes que decir. También en saber hablar mejor en público y que se nos entienda".

El montaje de este año se titula *Érase una vez* y pondrá sobre el escenario a 15 jóvenes. Nos resumen la historia como "un grupo de adolescentes confinados en un espacio determinado que, aunque al parecer tienen examen al día siguiente, tienen la cabeza en otro lugar, un sitio extraño donde la imaginación está siendo erradicada". Explican que la idea surgió del Covid-19 y que lo que querían mostrar "es cómo nos sentimos en la situación actual y eso nos llevó a imaginar cómo sería el mundo si no existiera". Podemos adelantar que la música será un elemento importante de la puesta en escena y aventurarnos a decir que si son capaces de trasladar al escenario tan sólo una parte de la energía, la pasión y el compromiso que pudimos ver en ellos, el éxito está asegurado.

Reportaje ampliado en www.revistagodot.com

HILOS

La Rous

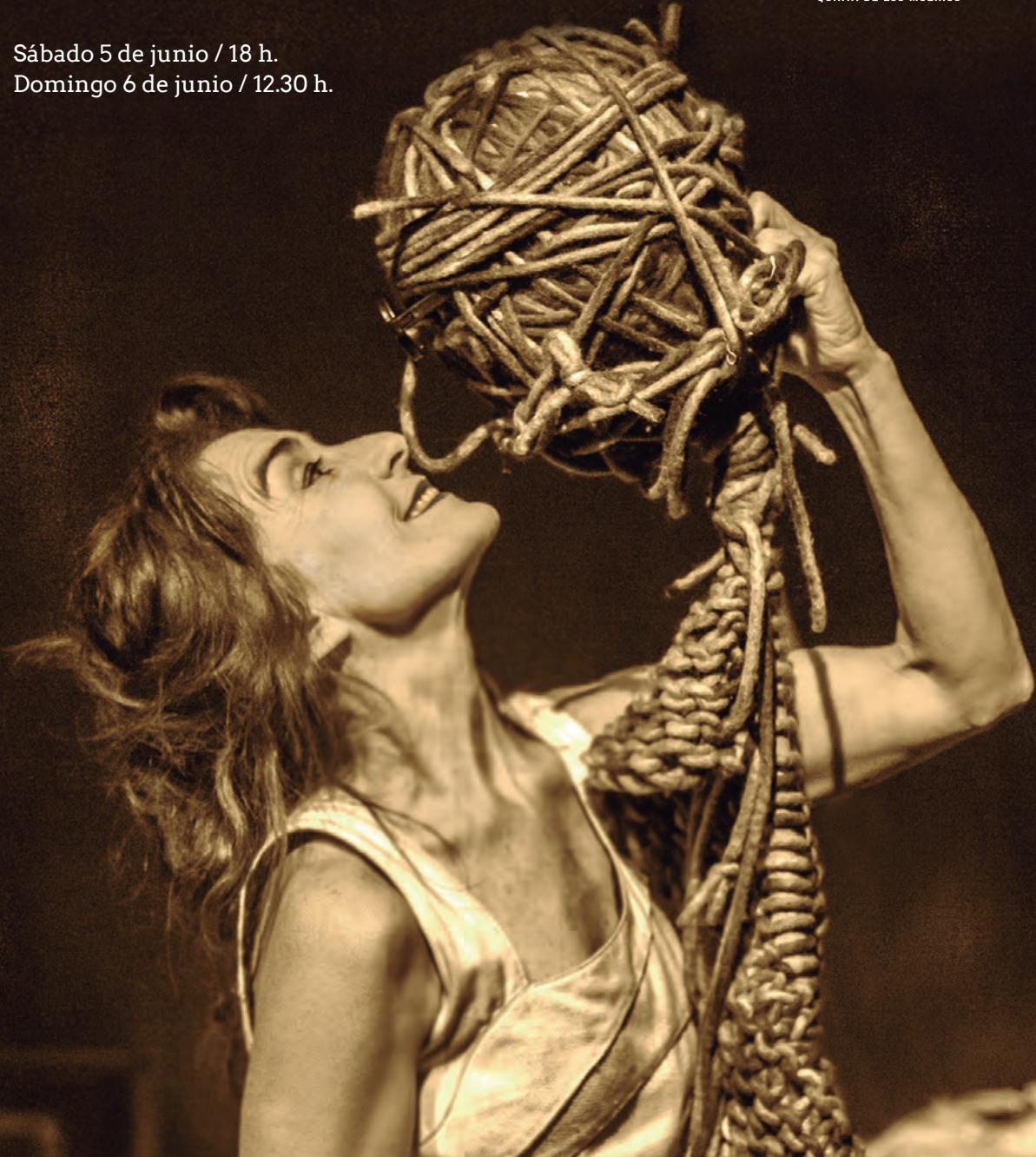
Dirigida por Joan Font y Rosa Díaz

ESPACIO
ABIERTO

QUINTA DE LOS MOLINOS

Sábado 5 de junio / 18 h.

Domingo 6 de junio / 12.30 h.

museificar las artes escénicas

por José A. Alba

FOTOS: Javier Cortés

La cápsula del tiempo de la ficción

El artista argentino Matías Umpierrez nos presenta *Museo de la Ficción I. IMPERIO*, una propuesta inmersiva que explora nuevos conceptos desde los que preservar la ficción y poder ofrecérsela tanto a los espectadores del presente como a los del futuro.

Lo de entender al espectador como individuo que compra su entrada, se sienta en la butaca y deja que pasen cosas en el escenario mientras mira, es un concepto que comienza a estar caduco. Los lenguajes, las maneras de abordar el hecho escénico y las miradas van evolucionando, invitando a explorar y descubrir nuevos conceptos que han llegado para sumarse a lo que ya existe.

Los creadores piden, y necesitan, de una actitud activa por parte del espectador. Tienden la mano para estrechar vínculos con el público y que este comience a sentirse cada vez más

en el centro de las propuestas; ya sea como elemento dramatúrgico o, sencillamente, envolviéndolo para que sienta el hecho teatral como una experiencia inmersiva.

Un ejemplo de esto es *Museo de la Ficción I. IMPERIO*, la propuesta que el argentino Matías Umpierrez trae a Naves del Español. Una pieza que ya ha viajado por Berlín, San Sebastián y Moscú; y que eleva el concepto de video instalación a otro nivel, convirtiéndola en una especie de cápsula del tiempo desde la que conservar la ficción para poder mostrársela a los espectadores del futuro.

Cómo preservar lo efímero

Umpierrez, en su afán por investigar la relación entre espectador y ficción, rompe de alguna manera con la idea romántica de lo efímero que posee el teatro en favor de la preservación de la construcción dramática, utilizando lo audiovisual como un contenedor donde guardar su esencia para que, además de en el presente, pueda ser experimentada en un futuro.

De ahí nace el concepto de 'Museo de la ficción' y la creación de esta especie de sistema 'museo-colección-conservación-exhibición-tiempo', como lo han querido denominar y de la que nace esta pieza que ahora nos presenta bajo el título de *IMPERIO*, una propuesta que explora las posibilidades que ofrece el concepto de espacio-tiempo y la 'museificación' dentro de la ficción.

Cawdor no queda lejos de España

La primera experiencia da como resultado un acercamiento al *Macbeth* de Shakespeare en una versión muy libre donde, ya puestos a romper la baraja del hecho teatral, también se plantean el desafío de jugar a difuminar los roles de género para sus personajes, siendo Macbeth interpretado por la actriz Ángela Molina y Lady Macbeth por el actor y director Robert Lepage -con quien Umpierrez colabora desde 2016-, "porque los géneros no condicionan los comportamientos de los personajes, solamente valen los impunes deseos de poder que a lo largo de la historia permanecen tan intactos como la

codicia que empuja a gran parte de los sistemas económicos y políticos que gobiernan el mundo", dice su creador que, para esta versión que ahora podremos ver en Madrid, ha querido que la acción en vez de suceder en Cawdor y Escocia, tenga lugar en la España de los años 90. A Molina y Lepage le secunda un elenco plagado de nombres tan conocidos como: Elena Anaya, Chema Tena, Ana Torrent, Adolfo Fernández, Javier Pereira, Tessa Andonegui, Javier Tolosa, Bore Buika y Alfonso Bassave.

Construye tu propio *Macbeth*

¿Y cómo se pone en práctica la idea de espectador activo en todo esto? Haciendo que sea el propio público el que construya la dramaturgia del montaje al que desea asistir.

La propuesta de Umpierrez invita a los asistentes a adentrarnos, primero en una especie de exposición donde veremos, a través de pantallas, a los actores prepararse para la escena, para posteriormente acceder a una nueva estancia donde un cuadrilátero, delimitado por cuatro pantallas de 9 metros que nos rodearán, nos sumergirá de lleno en la acción emitiendo de manera envolvente las imágenes sincronizadas de la historia, siendo los propios espectadores quienes decidiremos qué ver y qué no.

De ahí saldrá el espectáculo que cada cual vivirá, en exclusiva, dentro de este entorno de pesadilla, traiciones y ambición que supone la historia de *Macbeth*.

Museo de la Ficción I. IMPERIO

Matías Umpiérrez nos propone una experiencia inmersiva en la que Ángela Molina como Macbeth, y Robert Lapage como Lady Macbeth, a través de un nuevo concepto de video instalación, nos adentran en esta espiral de ambiciones y pesadilla shakesperiana.

**Naves del Español
Del 8 al 13 de junio**

lírica

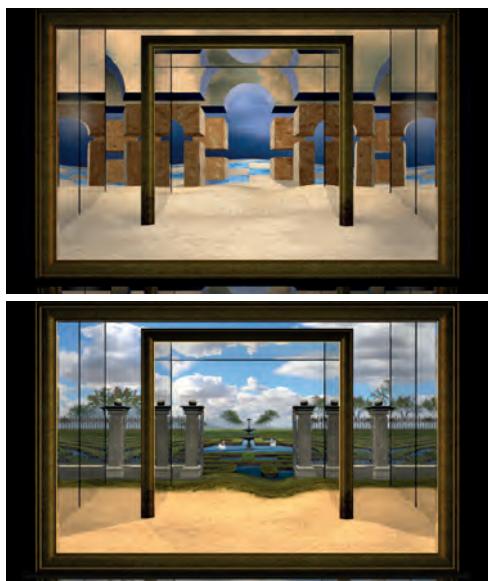
por David Hinarejos

El esperado regreso del aplaudido rey de Chapí

Decía Bárbara Lluch en una entrevista concedida a *El País* en 2017 con motivo del estreno de *Le cinesi*, su primera ópera como directora, que “la ópera te cambia la vida”. Si bien ella se refería a la sensación de cualquier espectador al descubrir el género bien puede aplicarse a su propia trayectoria vital y profesional. Nieta de Núria Espert, se inició desde muy joven en el arte de la interpretación hasta que en 2005 tuvo un auténtico flechazo con el género operístico. Tras diez años como asistente en el Covent Garden de Londres y haber asistido a algunos de los más grandes directores de escena, incluyendo a Sir David McVicar, Robert Carsen, Bob Wilson, Mario Gas, Robert Lepage, Jonathan Miller... en diversas producciones, el encargo que le hizo Daniel Bianco, el actual director del Teatro de la Zarzuela, para dirigir *Le cinesi*, fue el inicio de una fructífera carrera que tiene en el estreno de este mes un nuevo y apasionante episodio. Lluch dirige la adaptación de *El rey que rabió*, la zarzuela con letra de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza y música compuesta por Ruperto Chapí, en una nueva producción del Teatro de la Zarzuela. Estrenada es este mismo escenario el 20 de abril de 1891, la pieza está cargada de sarcasmo y crítica a los mandatarios del momento y supuso una revitalización del género, en horas bajas por aquel entonces, además de consagrarse a Chapí como autor de zarzuela, en la que ya había triunfado con obras tan importantes como *La tempestad* o *La bruja*.

Con la dirección musical de Iván López Reynoso y una partitura ágil, expresiva, refinada y llena de colores, la historia nos presenta a un joven rey que decide viajar por sus dominios disfrazado de pastor para comprobar cómo vive su pueblo. En una de sus paradas conocerá a Rosa, de la que su primo Jeremías está enamorado, y ambos sienten un flechazo al instante. Sin embargo, cuando llega

un pelotón de reclutamiento, Jeremías se asegura que junto a él recluten al rey, que a pesar del contratiempo no descubre su tapadera. Al averiguar Rosa dónde se encuentra el rey va a buscarle y consiguen huir juntos, hecho que provocará una curiosa sucesión de acontecimientos.

Bocetos del montaje de escena de Juan Gómez Nova

El rey que rabió

Bárbara Lluch dirige una adaptación de esta zarzuela en tres actos con letra de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza y música compuesta por Ruperto Chapí.

Teatro de la Zarzuela. Del 3 al 20 de junio.

XXIV PREMIOS max DE LAS ARTES ESCÉNICAS

DEL 2 DE JUNIO AL 26 DE JULIO

VOTA max PREMIO MAX DEL PÚBLICO

DESCARGA LA APP #VotaMAX

ELIGE TU ESPECTÁCULO FAVORITO
Y GANA UN VIAJE PARA ASISTIR A LA
GRAN GALA DE LAS ARTES ESCÉNICAS
EL 4 DE OCTUBRE EN BILBAO

sgae
Con la colaboración de

lírica

por Miguel Pérez Valiente

La madre de la artista

Se encamina hacia su final la temporada más heroica del Teatro Real desde su inauguración. Esa en la que tomó la arriesgada decisión de seguir manteniendo la oferta musical viva durante los difíciles meses de la pandemia y que, con una sabia combinación de medidas de seguridad, prudencia de todos los implicados, y mucho trabajo, permitió a los artistas seguir ofreciendo su arte y a los técnicos y trabajadores mantener sus puestos de trabajo. Además, durante estos meses el público ha podido encontrar el consuelo de la música en unos momentos en los que era más necesario que nunca el bálsamo de la cultura. Este esfuerzo se ha visto recompensado con la fantástica noticia de que el Teatro Real ha recibido el International Opera Award 2021 al Mejor Teatro de Ópera, que reconoce la calidad de la programación artística a lo largo del año 2019. Pero volviendo al tema que nos ocupa, después del abismo emocional en el que nos sumergió el *Peter Grimes* de Benjamin Britten con poderosa producción a cargo de Deborah Warner, nada mejor que una divertida comedia que, a pesar de haber sido estrenada en Nápoles en 1827 no había sido aún presentada en el coliseo madrileño. Las conveniencias e inconveniencias teatrales (*Le convenienze ed inconvenienze teatrali*) de Gaetano Donizetti, aka *Viva la Mamma* es uno de los títulos de la producción donezettiana que cayó injustamente en el olvido hasta que en la década de los 60 fue recuperado y, desde entonces, ha gozado de un verdadero resurgimiento a nivel mundial. Su trama desternillante no resultará extraña al público español familiarizado como está con el prototípico personaje de la "madre de la artista". Esta peculiar madre -que para acentuar su carácter cómico está representada por un barítono- peleará por colocar a su hija cantante en el lugar que ella cree que le corresponde.

El meollo maternal servirá a Donizetti y a su libre-tista Domenico Gilardoni para dar un buen repaso en esta farsa metateatral a los vicios de las producciones operísticas de su época. Los divismos y mezquindades de los cantantes, las veleidades del público, el pragmatismo de los empresarios y el sometimiento de los compositores y los poetas. Laurent Pelly, director escénico de la propuesta, traslada la acción en el tiempo hasta los años 50 del siglo XX y la sitúa en un espacio simbólico: un parking que ocupa el lugar donde antes se elevaba un teatro. Las referencias al mundo del musical acercan este montaje brillante al público de nuestros días.

Viva la Mamma

Coproducción a cargo de la Opéra de Lyon junto al Grand Théâtre de Ginebra y al Teatro Real dirigida por Laurent Pelly. Este *dramma giocoso* (comedia) con música de Gaetano Donizetti y libreto de Domenico Gilardoni narra la tensiones entre las dos cantantes de una compañía de ópera y cómo la madre de una de ellas tendrá que intervenir para resolverlas.

Teatro real. Del 2 al 13 de junio de 2021.

2 – 6 JUN

[FERIA]

CREADORES ASOCIADOS A LA ABADÍA

9 – 13 JUN

MI PADRE NO ERA UN FAMOSO ESCRITOR RUSO

BÁRBARA BAÑUELOS

17 JUN – 4 JUL

RONEJO

RULO PARDO | SEXPEARE

23 JUN – 11 JUL

LOS MARIACHIS

PABLO REMÓN | LA ABDUCCIÓN

teatroabadia.com

MADRID

GOBIERNO
DE MADRID

INAEM
INSTITUTO NACIONAL
DEL TEATRO
Y CULTURA
ESPECTACULAR

estrenos

La deportación y sus consecuencias

Esta maldita pandemia ha sepultado muchas cosas, la vida de una gran cantidad de gente lo primero, y luego, informativamente, muchos otros problemas que siguen ahí, que nunca se han ido, aunque no se haya hablado tanto de ellos en los medios. La violencia machista, Cataluña, la falta de recursos en un planeta que se agota, la gente que sigue buscando el sueño de tener una vida mejor... Y cuando la pandemia ya remite y nos hastía, el resto de noticias nos saltan todas a la cara de repente y nos pilla de sorpresa (?). Como ha sucedido con el 'problema diplomático' de Ceuta, que ya se puede volver a usar como arma arrojadiza por los brazos políticos.

La gente sigue huyendo de sus países cada día. A nuestras costas no han dejado de llegar -muchos se han quedado en el camino- seres humanos tratando de dejar atrás la miseria. Pero no nos importa, igual que no nos importa realmente lo de Ceuta, sólo repetimos como borregos los discursos xenófobos cargados de miedo que otros escriben para nosotros. Tomamos parte por unas ideas, por unos colores. No tomamos parte como seres humanos. "Que se queden en su país", decimos.

Pero ¿qué pasa cuando ya están en su país y aun así les echan? Sobre esto es sobre lo que va esta obra escrita por Helena Tornero Brugués y dirigida por Ricard Soler, un montaje que reflexiona sobre la inmigración y lo que supone la deportación para las personas migrantes. Personas nacidas y criadas aquí, pero que un día reciben una carta en su casa diciéndoles que se tienen que marchar, pues sus orígenes están en otro lado. Su vida ya no puede seguir desarrollándose tal y como hasta ahora y les obligan a abandonar su hogar, lo único que conocen, para poner rumbo al que se supone que es el sitio donde deben estar, un lugar totalmente desconocido para ellos y ellas. Son cinco historias sobre lo que supone para una persona la deportación. Seguramente no nos importen sus vidas, si alguien lo ha decidido así bien estará, pero en estos casos siempre pienso en esas palabras de Niemöller que universalizó Brecht: "Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde". **S. Díaz**

A NOSOTROS NOS DABA IGUAL

Naves del Español
Del 24 de junio al 4 de julio

Ciclos

de Inma Cuevas y Gon Ramos

Teatro y música
al aire libre

DEL
04. JUN
AL
03. JUL

PRODUCE:

DISTRIBUYE:

COLABORA:

CON LA AYUDA:

Rendir cuentas a nuestras voces interiores

Una mujer es sometida a juicio por unas voces que no le permiten ver su rostro, voces que la acusan, que la recriminan, que le piden cuentas; voces a las que no sabe qué contestar... o quizás sí. Pero puede que la respuesta sea demasiado dolorosa como para exteriorizarla. Aunque quizás ni siquiera esté hablando en voz alta y todo esté sucediendo dentro de su cabeza.

Siempre tendemos a preocuparnos por el qué dirán y la imagen que damos de cara a

la galería, pero al final, cuando nos quedamos a solas, cuando el ruido y las miradas quedan acalladas, es cuando se inicia el verdadero juicio, ese al que nos sometemos a nosotros mismos, y ahí sí que no valen las sonrisas fingidas o las respuestas evasivas. Aún así, ¿será capaz de responder a las voces?

De esta premisa parte *La Mano*, propuesta creada por Hachè Costa, artista multidisciplinar vinculado profesionalmente al mundo de la música y del sonido -ha trabajado con Javier Fesser en la orquestación de los largometrajes *Camino* y *Campeones* entre otros muchos proyectos vinculados al cine, la televisión y el teatro- que ha querido poner en pie este espectáculo sobre el abuso y los juicios morales nacido de su propia experiencia personal -“como víctima de una familia abusiva y abusadora”- que quiere ser la culminación de todo un proceso de superación. La propuesta pretende sacar al exterior y dar espacio a todas esas voces interiores de las que no tenemos escapatoria: “Voces muertas, como lo son todas las de nuestra conciencia y que sólo pueden adquirir vida propia si dialogamos con ellas porque son un reflejo de nuestra propia voz”. Este ejercicio lo hace a través de la actriz Emi Caínzos que, bajo la dirección escénica de Miguel Ángel Quirós, interpreta a 15 personajes diferentes, prestándoles su voz en esta propuesta que el propio Costa califica como “teatro sonoro”; un ejercicio en el que el sonido tiene un marcado

protagonismo: “Es el que construye la obra, el sonido de la voz humana” dice Costa.

Una obra que nos sitúa en ese lugar interior especialmente frágil donde no nos queda otra que mirarse directamente a los ojos y ver qué nos devuelve ese reflejo.

“Disfrazamos nuestros conflictos como luchas contra la sociedad, el estado, la pareja, la religión... Es todo mentira. La única lucha que tiene cada uno es aquella que realizamos con-

tra nuestros propios deseos, contra nuestras propias ideas adquiridas sobre lo que está bien y está mal, y por eso nos pasamos la vida huyendo en un proceso de evitación constante, apartando de nuestros ojos todo aquello que nos molesta -nos cuenta el polifacético artista-. Esto no es una historia, es una herida abierta puesta delante del público para que este haga consciente su propia herida abierta. Nadie debe esperar comprender nada, porque no hay nada que comprender en una herida”.

José A. Alba

LA MANO

C. C. San Chinarró
Días 5 y 6 de junio

LOS MARIACHIS

Teatro de la Abadía
Del 23 de junio al 11 de julio

Pablo Remón vuelve a la meseta

Luis Bermejo, Israel Elejalde, Francisco Reyes y Emilio Tomé son los cuatro reyes de la baraja en este montaje creado y dirigido por Pablo Remón. Una obra que sitúa al espectador en medio de esa meseta castellana despoblada en la que parece que nunca pasa nada.

En ese territorio en medio de ninguna parte, se encuentran varios hombres: algunos que huyeron de la crisis económica, otros que la provocaron. Un mariachi es, en la jerga financiera, cada uno de los testaferros necesarios para montar una SICAV y tributar menos. Pero 'los mariachis' también es el nombre de la peña de la infancia de uno de nuestros personajes... Esta obra es una peregrinación y una vuelta al origen, una comedia negra sobre cuatro hombres perdidos. La meseta como espacio físico, pero también mental.

32 HÁSICO

FESTIVAL DE TEATRO DE CÁCERES

del 10 al 27 de junio 2021

Entre bobos
anda el juego
Marta la piadosa
Peribañez y el
comendador de Ocaña
Del teatro y otros males...
Celestina Informal
El mercader de Venecia

Castelvines y Monteses
Fuenteovejuna
Eduardo II, ojos de niebla
Autorretratos
de pluma y espada
El Lazarillo de Tormes
Mansaborá
Anfitrión

#32ClásicoCáceres

@festivalclasicocaceres

www.granteatrocaceres.com

El gran legado de Inma Cuevas

Quizá ustedes no lo saben. Quizá ni ella misma lo sepa, pero Inma Cuevas es inmortal. Una de las premisas de esta revista es el respeto. Respeto por todos y todas las que se dedican al mundo de las Artes Escénicas. Además de ese respeto intentamos ser honestos, tener cierta coherencia y no sucumbir ante las filias y las fobias personales. Pero a veces es muy complicado no ser grandilocuente ni usar demasiados epítetos ante alguien que te seduce artísticamente tanto y que es tan buena en lo que hace. E Inma Cuevas es muy buena, inmortal como decía antes, porque dentro de muchos muchos años, cuando alguna plumilla escriba sobre el teatro de este país, hablará de ella como una de las grandes artistas de nuestra historia y el legado escénico que nos habrá dejado será un enorme texto lleno de parabienes en la agenda 2050. Y lo es por su talento, su compromiso, su ética profesional... y un poco, por qué no decirlo, porque también lo lleva en la sangre. Y así es algo más fácil. O no. Inma Cuevas forma parte de la familia Aragón, esa gran saga de artistas que llevan décadas trabajándose los escenarios. Es nieta de Emilio Aragón (Emig), bisnieta de Gabriel Aragón y Virginia Foureaux, sobrina de los payasos de la tele... Y a esos maravillosos cromosomas X e Y que tiene como carga genética repletos de espectáculo es a los que ella quiere homenajear con *Ciclos*, una propuesta teatral con música en directo concebido por la propia Inma -y Gon Ramos- para homenajear a los hombres y mujeres que antes que ella se subieron a un escenario para compartir emociones y sonrisas. En este show, Inma hará un recorrido por la historia de su familia y lo hará de la mano de una excepcional banda, Alarmantiks, formada por Rodrigo Aragón, Gonzalo Aragón, Alonso Aragón y Punch Aragón, sus primos. Esta maravillosa familia volverá a hacer lo que mejor saben, conquistar el corazón del público con un maravilloso y vital encuentro escénico que se podrá disfrutar en el Patio del Galileo en las cálidas noches que ahora comienzan. **Sergio Díaz**

CICLOS

Galileo Teatro
Del 4 de junio al 3 de julio

PAISAJE DENTRO DE PAISAJE: 1. SACRIFICIO

Teatros del Canal
30 de junio y 1 de julio

No siempre que alguien se sienta en la butaca de un teatro tiene la oportunidad de formar parte de lo que ocurre encima del escenario. En este último proyecto teatral de Jesús Díaz Morcillo (*Está-te tranquilo, Savasana o Mori(r) de amor*), sí. El público pierde la identidad, pero gana otra: todos y cada uno de los espectadores se convierten en el padre de León. Y ya no están en un teatro, sino en la habitación en la que él sí desarrolló su identidad. En ese lugar tendrá que enfrentarse a su padre y también a él mismo. La relación entre ambos nunca ha sido fácil. León siempre ha tenido que ver cómo su sexualidad era reprimida por un padre autoritario y que, sin metáfora alguna, prefirió girar su mirada antes que a ver quién era verdaderamente su hijo.

La Señorita Blanco, alter ego de Olga Blanco, nos trae una performance de danza contemporánea que indaga en los paisajes naturales de la escena, en una versión expandida del montaje ya exhibido en 2019 en el Teatro Español. La obra se desarrolla en tres movimientos diferentes: Templo, Ofrenda y Sacrificio (al que se refiere la pieza que podemos ver este mes), y está compuesta a raíz de una investigación que la autora viene realizando desde finales de 2017. El proyecto estudia la profundidad de la escenografía teatral y la cuarta pared. Para ello utiliza imágenes compuestas de cuerpos humanos, escultura, movimientos y sonido. Todo para intentar comprender mejor los rituales y su vinculación con el ser humano.

DONDE LAS MONTAÑAS LLEGAN AL MAR

Teatros Luchana
Desde el 5 de junio

2 DE NOVIEMBRE, EL QUITADOR DE MIEDOS

Teatros del Canal
23 y 24 de junio

Dirigida por Aída Colmenero Díaz, la obra ha sido creada en Senegal como parte del proyecto multidisciplinar *ella poema*. La idea parte de la misma vida cotidiana en el país como escenario de creación y bebe de elementos de la danza patrimonial senegalesa, para ser revisitada desde la contemporaneidad. Además, se inspira en el poema de Stella Díaz Varín (Chile) y Radio Ensueño (España) para presentar los miedos ligados a dos actos esenciales de la vida: el nacimiento y la muerte, y de cómo nos relacionamos con nuestros ancestros. Un manifiesto para recordar que no estamos solos, sino en constante diálogo con lo que no vemos. Solo la vibración más allá de lo palpable nos llevará a la sanación de la emoción capturada en el cuerpo.

Reflexión musical sobre el poder

¿Qué hubiera sucedido si Leonor de Aquitania hubiera leído a Freud? ¿Y si Enrique VIII se viera obligado a vivir en democracia? ¿Qué pensaría el primer trovador de la historia si escuchase a Elvis? Todos estos acontecimientos y muchos otros se irán desarrollando en este cuento musical para adultos, creado por María Herrero y Proyecto Barroco. En él iremos conociendo la historia de Kralisse, una joven musulmana que cuida la casa de la conocida pintora surrealista Remedios Varo a la muerte de esta y que encontrará en el sótano un cuadro muy especial cuyas figuras cobran vida mágicamente. Estos personajes pictóricos resultarán ser diferentes reyes y reinas del medioevo y del renacimiento que establecerán una relación cuanto menos sorprendente con la joven Kralisse.

Esther Acevedo, Víctor Antona, Ana Crouseilles, Arantxa Garrástazul, Eduardo Gutiérrez, Aitor de Kintana y Amaranta Munana son los protagonistas de esta historia que mezcla hechos reales y ficticios. La música será el hilo conductor que irá hilvanando los textos de Dante, Petrarca y otros

trovadores medievales que serán de gran importancia en la narración y nos llevarán a reflexionar sobre nuestra historia desde una perspectiva contemporánea. A través de las relaciones de estos divertidos personajes, se irán analizando la importancia del legado que dejamos a las generaciones venideras, del sentido de permanencia o el peso de la cultura y la sociedad en la identidad del individuo.

Una cantada y divertida reflexión sobre el poder y la historia que nos ayudará a conocer nuestro pasado, para ser más libres en el presente y tomar mejores decisiones para el futuro. Porque como bien dice la célebre cita: "Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla". Y los seres humanos no hacemos más que repetirnos y repetirnos y repetirnos...

LA HISTORIA MÁS SURREALISTA JAMÁS CANTADA

Teatro Infanta Isabel
Del 13 al 27 de junio

TEATRO MARQUINA

MEJOR DÍA DE NAVIDAD

ENTRADAS
ATRAPALO.COM

VENTA DE ENTRADAS:
grupomarquina.es

Desde el 30 de junio

en familia

Vínculos que crean vínculos

Más de 40 años de trayectoria avalan el trabajo de la actriz y creadora escénica Rosa Díaz. Ligada desde sus inicios al clown, el circo, el teatro de calle y de objetos y las marionetas, estamos ante uno de los grandes nombres de nuestro teatro y una pieza fundamental en el extraordinario aumento de calidad que hemos vivido en las últimas décadas en las piezas destinadas a los más pequeños. Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2011 y Premio Nacional de Assitej-España 2020, el currículum de Díaz es avasallador: en sus primeros años fundó la compañía Teatro Fénix, formó parte de Cambaleo Teatro en Madrid y colaboró con La Tartana Teatro, Johannes Vardar, Ur Teatro y Comediants, participando en la cabalgata de la EXPO 92. Más tarde, afincada en Granada crea la compañía Laví e Bel y, en 1999, La SaL Teatro. En 2008 da a luz a su compañía actual La Rous, con la que ha arrasado en FETEN con cada una de sus cuatro producciones estrenadas: *La casa del abuelo* (2009), *El refugio* (2011), *Una niña* (2014) e *Hilos* (2016). Ya acumula 8 galardones.

¿Y por qué os contamos todo esto? Porque este mes tenemos, no una, si no dos oportunidades de poder ver *Hilos* (a partir de 7 años) en Madrid: en Espacio Abierto Quinta de los Molinos y dentro del ciclo Titerescena en el Teatro Valle-Inclán. Para esta pieza, Díaz compuso la dramaturgia junto a otra pedazo de creadora como es Itziar Pascual (Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2019) y compartió la dirección con Joan Font (Comediants). La obra, interpretada en solitario por ella misma, reflexiona sobre lo que pasa cuando se corta el cordón umbilical que nos entrelaza de una manera única a nuestra madre. La unión física desaparece en ese momento, pero el vínculo que se crea entre ambas partes, como un hilo invisible, permanece vivo.

FOTOS: Gérardo Sanz. Fotógrafos.

"Os hablo de la historia de mi madre, una mujer llena de vida, que dio luz a catorce hijos unidos a ella por un hilo. Os hablo de los hilos de sus trenzas cuando era niña y de los deshilachados hilos por el tiempo. De los hilos transparentes que la vinculaban de modo indisoluble a su familia. De los hilos que creó entre ella y sus hijos y del legado que nos dejó a cada uno para ser capaces de tejer los nuestros propios", resume la propia Díaz.

HILOS. Espacio Abierto Quinta de los Molinos. 5 y 6 de junio / Teatro Valle-Inclán. 12 y 13 de junio.

cómicas

Victoria Martín y Carolina Iglesias

“Imposible de asimilar, pero esto es la hostia y nos lo pasamos genial”

Para no perder las buenas costumbres, recibimos en *Godot* a dos maestras de la risa. Su invento, el pódcast *Estirando el chicle*, es una auténtica pasada, por usar un argot técnico. Una locura muy cuerda que ha conquistado el 'mainstream' y revela que urgen nuevos discursos, voces femeninas por doquier. Y aquí están ellas: Carolina Iglesias y Victoria Martín, archiconocidas como Percebes y Grellos y Living Postureo. Dos cómicas que han llegado sin billete de vuelta. Son una revelación, un torbellino, un tandem libérrimo y sin filtros. Ambas nos responden por separado, a la par, con vehemencia, sin freno... Así son Carolina y Victoria, dos iconos de la comedia actual. ¡Gracias y bienvenidas!

¿Qué es *Estirando el chicle* para los más despistados?

Es principalmente un espacio para hablar de nosotras. Es una conversación entre amigas, un espacio seguro en el que criticamos, reflexionamos y nos reímos muchísimo. Y estamos muy agradecidas de que tantas personas se rían y comparten experiencias con nosotras.

Para Carolina... ¿Cómo definirías a Victoria?

Es una persona muy especial, además de una cómica excelente. Las dos tenemos bien de taras, bien de traumas y bien de carencias y nos hemos juntado, nos hemos entendido, nos estamos curando y hemos encajado de una manera perfecta. Como las gemelas de *Tú a Londres y yo a California* cuando juntan la foto. Nos conocemos a la perfección, pensamos igual a la hora de tomar muchas decisiones. Es una amiga fiel, una compañera de ensueño y una de las personas que más me hacen reír del mundo. Ahora verás que la muy guarra me pondrá a parir. Por si acaso te diré que huele mal y se tira pedos todo el rato.

Para Victoria... ¿Cómo definirías a Carolina?

Carolina, más que otra cosa, es una amiga a la que respeto y

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.

con la que me río muchísimo. Es una cómica increíble y compartimos, además de muchas cosas, la diversión por el precioso arte de rajar. Además, en lo profesional tenemos muchísima complicidad y me siento muy cómoda haciendo comedia con ella: siempre tiene una frase mordaz e inteligente para que las cosas que yo digo queden un poco mejor. En el escenario vamos más seguras sabiendo que si una falla está la otra para que se le caiga encima. Poder currar con alguien así es tener mucha suerte. Por decir una particularidad, caga 24 veces al día.

¿Cómo os conocisteis?

¿Cómo nace la magia?

Hace cinco años trabajando en la radio. Las dos somos muy tímidas, hablábamos poquísimo, aunque seguíamos el trabajo de la otra. Hasta que un día acabamos las dos de cañas y nos cagamos en el patriarcado y en la industria y se nos ocurrió la idea de *Válidas*, nuestra serie. Ya habíamos experimentado nuestra química en otros programas, pero esto fue lo definitivo. Despues de estrenar la serie en la pandemia, queríamos seguir haciendo cosas juntas y surgió la idea de hacer un podcast. Y aquí estamos, haciendo lo mismo que hacíamos de cañas, pero grabándonos.

¿Y cómo se lleva este éxito superlativo?

Con terapia para intentar asimilar tanto cariño. A veces lo conseguimos: el show en directo nos ayuda a materializar una audiencia que no vemos al grabar en el estudio. Todo el rato pensamos que las entradas se venden porque alguien ha comprado todas para reírse de nosotras. Pero nos hace felices y nos da la razón con lo que llevamos diciendo, nosotras y muchas otras compañeras, de que el 'mainstream' necesita actualizarse y necesitamos nuevos

discursos. La audiencia nos respalda en esto. Necesita cosas hechas por mujeres, nuevas voces y esas cosas necesitan respaldo. Porque las mujeres no pueden vivir de su amor al arte. Hay muchas mujeres haciendo cosas sublimes sin un respaldo económico de una plataforma o una productora. Hay que mirar más allá de la endogamia de siempre.

Y, entonces, el podcast saltó a los teatros...

¿Cómo surgió esta locura que se ha ido de las manos?

Un día estábamos haciendo el podcast por zoom porque estábamos en una pandemia mundial y, de repente, las entradas de los shows se terminan en 20 minutos. Imposible de asimilar, pero es la hostia y nos lo pasamos genial. El público lo da todo y nosotras también. De momento, vivirlo con el Covid es complicado por la reducción de aforos y porque da mucha pena no poder ver la cara completa al público cuando actuamos, pero está yendo genial, todas las personas son muy responsables.

Todo empieza hablando sin tapujos, con un punto de vista diferente, con cachondeo

desbordante... ¿Era más necesario que nunca estirar el chicle?

Carolina: A mí me sorprende que le sorprenda tanto a la gente. No es por quitar mérito. Es sólo que demuestra la falta de referentes que hay en el 'mainstream'. Porque mujeres talentosas haciendo cosas hay infinitas, pero hay que darles voz. Victoria: No es que fuera necesario *Estirando el chicle* en particular, son necesarios programas con mujeres, en los se hable de experiencias con las que las mujeres que escuchan puedan sentirse apeladas, identificadas, reflejadas. No puede ser que todos los contenidos que se hagan se realicen pensando en hombres heterosexuales; hay un espectro de personas muchísimo más amplio a las que les apetece ver otras cosas o reírse con otros chistes. Sinceramente, cada vez creo más que las mujeres vamos a invadir el 'mainstream'. No somos un nicho,

llenamos teatros, somos el podcast número 1 de España... ¿Qué nicho?

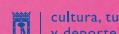
Un momento inolvidable o una anécdota fuera de los escenarios...

Carolina: Lo mejor de hacer cosas en un escenario es celebrarlas después. Ya sea brindando o simplemente diciendo: "¡Joder, qué bien!". Victoria: ¡Beber!

Un mensaje para la posteridad. Para seguir estirando el chicle...

Juntaos con amigas a hacer cosas y no dejéis de pelear. Aunque te den ganas de entrar con palos y fuego en demasiados sitios. Pelea por tu curro. Y si hacéis lo de los palos y el fuego, nos avisas que nos apuntamos.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

cultura, turismo
y deporte | MADRID

Proyecto realizado con el apoyo del programa de ayudas a la creación y la movilidad del Ayuntamiento de Madrid

ACEPTA TU SECRETO
EMI CAÍNZOS en

LA MANO

de HACHÈ COSTA

VENTA DE ENTRADAS

www.centroculturalsanchinarro.com | www.giglon.com

HORARIO DE TAQUILLA: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

dramaturgia,
música
y dirección artística
HACHÈ COSTA
dirección escénica
y escenografía
MIGUEL ÁNGEL QUIRÓS MOLINA
iluminación
SANTIAGO CLARAMONTE
audiovisuales
y diseño gráfico
SANTIAGO PÉREZ TRUJILLO
todas las voces EMI CAÍNZOS

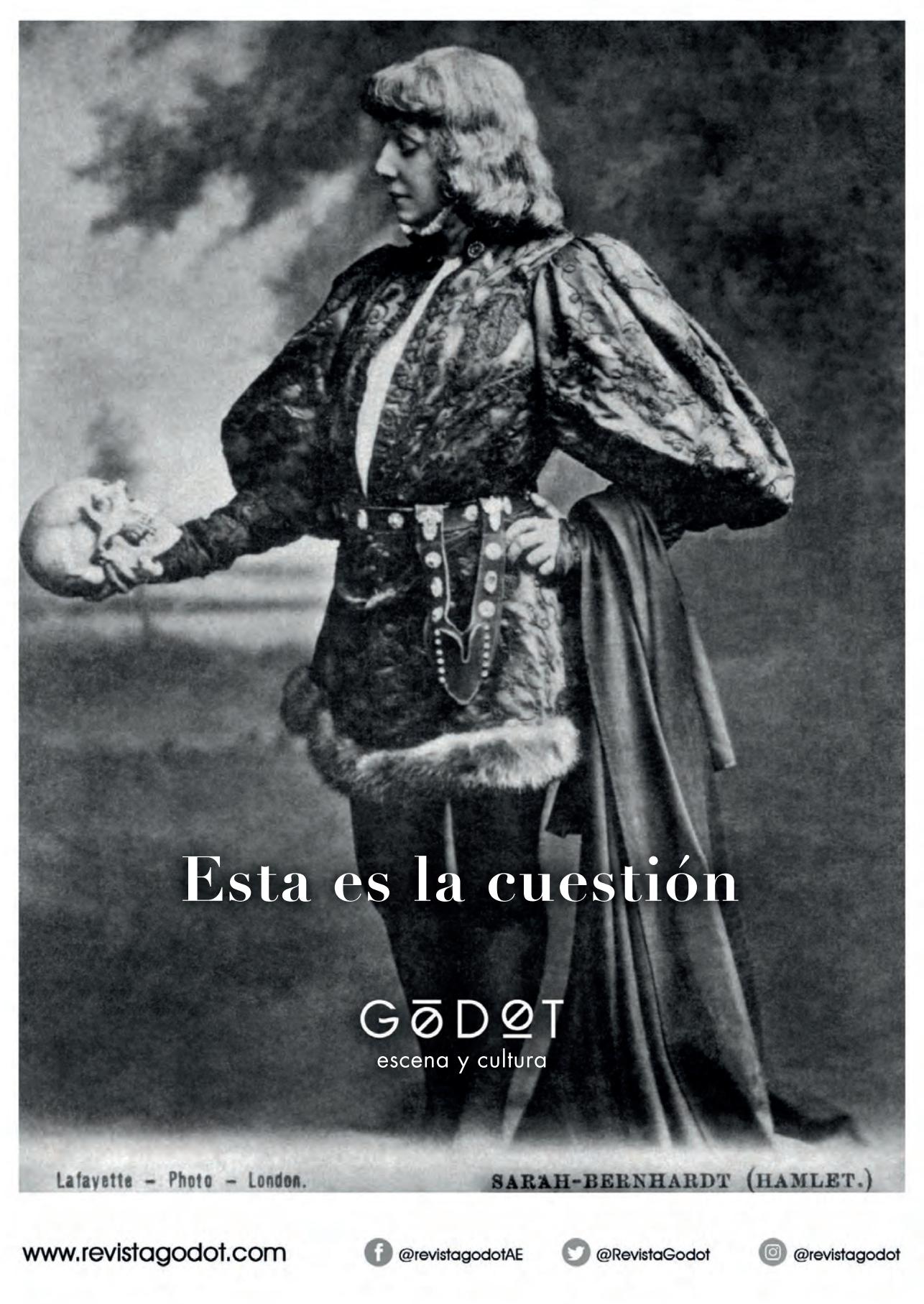
ESTRENO ABSOLUTO
AUDITORIO C.C. SANCHINARRO

SÁBADO 5 DE JUNIO

DOMINGO 6 DE JUNIO

19:30 HORAS

Esta es la cuestión

GORODOT
escena y cultura

Lafayette - Photo - London.

SARAH-BERNHARDT (HAMLET.)

escena y cultura

GOD OFF

www.revistagodot.com

Miradas al Cuerpo

XIV edición de este festival, una de las señas de identidad de Teatro Lagrada que apuesta por dar visibilidad a las propuestas más actuales de la danza contemporánea y que sirve como gran escaparate para artistas de esta disciplina. Tres serán las propuestas que podremos ver hasta el 20 de junio.

Mar Amado _ Ciclo IGUALES _ Ana Serzo _ Emilia _ Una historia de dos

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

PRESENTACIÓN
NUEVA
TEMPORADA

14
DE JUNIO

**VAMOS
A
HACERLO**

#yoconelBarrio

TEATRO
DEL BARRIO

voz en off

por Sergio Díaz

No sé titular

Sería más correcto comenzar incluso diciendo que no sé escribir con el tono periodístico que un medio de comunicación requiere. Pero bueno, tampoco vamos a fustigarnos demasiado. Simplemente salvo los muebles en cada número. Le pongo más corazón que cabeza a cada texto y eso me da cierta inmunidad. Aunque supongo que habrá gente que no me quiera leer nunca. Normal, por otra parte.

Lo más costoso de todo es terminar un texto, buscar el cierre perfecto en forma de titular para llamar la atención. En la época del clickbait estoy perdido (a mis 40 y tantos ando perdido en tantas aguas procesosas que ya qué mas da). Menos mal que mis jefes no me exigen una frase ingeniosa -y medio falsa- que atraiga a los lectores. Menos mal que uno de mis jefes soy yo (y así nos va).

Se acerca el fin de temporada y es momento de hacer balance. Aunque a decir verdad yo hago balance cada mes con todo lo que escribo, con todo lo que subo a la web, con todo lo que se hace en esta revista. Todo siempre me parece insuficiente. Y mira que trabajamos, y mira que todos los miembros de *Godot* nos dejamos la piel (no de forma literal, claro) para intentar ofrecer un buen producto, pero siempre me asaltan las dudas de si estamos en el camino correcto, de si podemos hacer mejor las cosas, de si estamos aportando algo... Sobre todo yo, sobre todo si yo estoy aportando en cada palabra que escribo, sobre si elijo bien las obras de las que hablar, sobre si es medianamente interesante lo que pregunto en las entrevistas... Siempre las dudas. El caso es que hay indicios de que vamos por buen camino, pero nunca termino de sentir que esto le importa a mucha gente. Quizá si fuera más incisivo, más mordaz, más sarcástico, más polémico, más... quizás si supiera titular engancharía a más lectores y podría medir mejor nuestra importancia. Quizás con más clics, generando más comentarios, quizás con más números en las RRSS sabría del impacto que provocamos, pero no sé si me sentiría más satisfecho.

Ahora que llega un corto tiempo de descanso pensaré en todo esto. Pensaré en mi columna mensual. Pensaré en cómo envidio el talento de todas aquellas personas que epatan con sus palabras y sus acertados titulares. Pensaré en cómo influyen en los lectores. Pensaré en intentar mejorar eso. Pero creo que no lo lograré. Por mucho que lo piense no soy tan bueno, lo tengo asumido. Y en el fondo me conformo con tener mi pequeño espacio para hablar de mis cosas. Me conformo con servir de altavoz para que se expresen artistas a los que no dan espacio en el resto de medios. Me conformo con que, de vez en cuando, alguien se sienta agradecido porque le hemos hecho un hueco en estas páginas. Creo que ese seguirá siendo mi único objetivo.

p.18

sumario

voz en off.03
miradas al cuerpo.04
mar amado.08
ciclo iguales.12
ana serzo.14
talare a los hombres de sobre la faz de la tierra.18
emilia.18
el tercer sector.19
una historia de dos.20
sobre la chica del sobre.20
formas de estar siendo.21
olimpia.21
mujeres feroces.21

foto portada: José Luis Magaña (asecondart).
Imagen del espectáculo
The Room que podrá verse
dentro del festival *Miradas
al cuerpo* en Teatro
Lagrada. Pág 04.

festivales

por Rubén Cabaleiro

MIRADAS AL CUERPO

Un año más, el Teatro Lagrada apuesta por la danza con este festival y son 14 ediciones las que este teatro del barrio de Embajadores nos invita a descubrir algunas de las creaciones más actuales y experimentales de la danza contemporánea.

4 son los participantes: Al descubierto Physical Theatre, que ya estrenó el 28 de mayo (en el inicio de la muestra) la pieza *Una danza para todos y para nadie*; e Inervo Art Company, Samuel Ramirez y Bolonia Experimental Company, que estarán durante el mes de junio y con las que hemos querido conversar sobre sus propuestas.

Teatro Lagrada. Hasta el 20 de junio. www.teatrolagrada.com

Carlotta Storelli de Inervo Art Company. *Océanida*. 4, 5, 6 de junio.

Para esta creación has escogido un tema muy actual como es la presencia de plástico en los océanos y el efecto del micro-plástico en el medio ambiente y la humanidad, ¿os habéis documentado mucho para ello?

Nos hemos documentado muchísimo. Empezamos nuestra investigación sobre el tema, tanto a nivel científico como social, en 2016, a la vez que indagamos sobre nuevos materiales que sustituyan el plástico. También tuvimos muchos intercambios con biólogos, estudiantes en biología y constructores de instalaciones eco-responsables.

¿En qué medida crees que el arte puede servir como medio de concienciación de la sociedad?
Estoy firmemente convencida de que el arte es un medio muy potente de concienciación y de reflexión sobre temáticas sociales, así como vehículo de cambio y exposición de soluciones. Tiene la característica de ser más cercano al público y, a través de la conexión emotiva y empática que se establece entre artista, propuesta y espectador, el mensaje llega de una forma más sutil a la vez que impactante e íntima, transformándose en algo personal para aquel que lo recibe.

Eres, a la vez, la coreógrafa y una de los intérpretes de la obra, ¿qué dificultades te ha supuesto asumir los dos roles?

En realidad no supone una dificultad puesto que la pieza la dirige David Pouillanges, por lo tanto las posibles dificultades desaparecen. De todas formas, el proceso mediante el cual llegó a componer una coreografía procede de una investiga-

ción corporal propia o en pareja junto a mi compañero Denis Lavie, con el que he comenzado el proyecto. Luego la limpiamos, la coordinamos y adaptamos a través de los ojos y la habilidad de David. Nuestra forma de trabajar es cooperativa y se basa en un respeto mutuo, así como en una investigación y desarrollo de un lenguaje propio e individual a nivel coreográfico.

¿Cuáles son las técnicas con las que habéis trabajado en la creación de *Oceánida*?

Trabajamos uniendo danza contemporánea, teatro físico, improvisación y técnica de objetos. Además, integramos propuestas procedentes del mundo de las artes plásticas, como la instalación lumínica y el uso del objeto lumínico, tanto en escena como a nivel de desarrollo creativo. Aquí es la apuesta principal porque todo se desarrolla entre la luz y la sombra que los bailarines producen inspirándose en las criaturas bioluminiscentes de las profundidades del mar para llevar al espectador en un viaje mágico por el ambiente submarino.

¿Qué os ha aportado la colaboración con la empresa Green Cycles?

Aporta coherencia a la pieza y a nuestra filosofía,

así como al mensaje que queremos transmitir. A su vez, nos proporciona ofrecer al público una visión sobre soluciones al uso del plástico, conocimiento sobre nuevos materiales y un acercamiento a la industria de los recursos eco-sostenibles.

¿Qué es 80 Despertadores?

Durante la pandemia nuestra compañía se reunió con dos nuevos miembros, Sabine Lane y Javier Arocena, junto con la productora de audiovisuales Tuke Produce y decidimos abrir una rama dedicada principalmente a la creación de propuestas artísticas audiovisuales, como vídeo danza y vídeo arte, así como a la creación de instalaciones y recorridos sensoriales a gran escala; siempre en el contexto de la interdisciplinariedad y la concienciación social, ambiental y de género. Desde su creación llevamos ya recorridos 5 festivales internacionales de vídeo y danza.

¿Qué supone para compañías como la vuestra iniciativas como este festival de Lagrada?

Supone un intercambio muy bello con un espacio en el que la compañía se siente muy cómoda trabajando y nos posibilita conectar con más diversidad de público.

Samuel Ramirez. *Equilibrios en el aire.* 11, 12, 13 de junio.

La continua búsqueda de una inexistente perfección y de un equilibrio poco duradero es el eje central de esta obra, ¿tenías, desde un primer momento, una idea clara de la dramaturgia o es algo que has ido desarrollando a medida que avanzaba el proceso creativo?

Desde el inicio tenía muchas preguntas con las cuales iniciamos el proceso creativo y en base a ellas produjimos la obra, pero no puedo dejar de mencionar que los contenidos y la dramaturgia durante el proceso de creación e investigación evolucionan en gran medida.

El trabajo de suelo y el 'contact' son elementos presentes en algunas de tus coreografías, ¿qué técnicas has utilizado en esta creación?

El suelo es parte vital en todos mis trabajos crea-

tivos y en mi vida cotidiana me encanta estar por el suelo. En esta obra es parte fundamental para el desarrollo de la propuesta escénica, así como la improvisación y mi formato creativo.

¿De qué forma involucras a los bailarines en la composición coreográfica?

De todas las formas posibles les involucro, ni te puedes imaginar (risas). Para mí es fundamental que el bailarín se implique y sea proactivo. De esta forma creo que el resultado artístico es más universal, diverso, veraz y tiene más posibilidad de trascender mediante su cuerpo.

¿Cómo definirías tu estilo coreográfico?

Creo que estas palabras definen ese estilo que mueve el arte que produzco: Migrante, latino, híbrido, pictórico, subjetivo, museístico, normal, pero totalmente distinto.

Con tu compañía has participado en diferentes festivales de Madrid y Santo Domingo, ¿qué diferencias encuentras entre los dos públicos?

Aun no somos una compañía como tal, pero espero que pronto sea posible, soy un nuevo creador independiente que va tirando cada día como venga, por ello soy tan amigo de la improvisación porque es como la vida misma. En cuanto a las diferencias son muchas, pero la que mas echo de menos es mi familia y amigos gritando después de cada función y esperando fuera para abrazarme.

No es la primera vez que tu compañía forma parte de la programación de Lagrada ¿Qué supone para compañías como la tuya iniciativas como la de este festival?

Una gran oportunidad tanto para creadores experimentados como nuevos creadores para trabajar, evolucionar y exponer nuestros trabajos artísticos.

¿Cómo consigue el equilibrio una compañía de danza en España?

La verdad, no lo sé, pero si es como el argumento de mi propuesta: "Profundizando llegamos por aquí. Equilibrio igual a perfección, no

existe, solo es la utopía de lo que desearíamos, es entonces la idea que nos hace caminar más hacia el horizonte y seguir avanzando sabiendo que jamás lo alcanzáremos", pues entonces bien complicado, ¿no?

¿De qué manera se ha visto afectado tu trabajo por las restricciones de la pandemia?

Como creador y bailarín igual que todos los colegas. No he podido trabajar como habría querido, pero sigo trabajando con las posibilidades que tengo y manteniendo la esperanza de que todo siga yendo a mejor. Hay que seguir empujando y resistiendo.

José Luis Magaña de Bolonia Experimental Company. *The Room*. 18, 19, 20 de junio.

Bolonia Experimental Company ha nacido en Julio de 2020, en uno de los momentos más difíciles para la cultura a nivel mundial debido a la pandemia del Covid-19, ¿se trata de una idea surgida durante el confinamiento o algo ya tenías en mente desde hacía algún tiempo?

Creo que esos meses de estar confinado me dieron mucho tiempo para pensar, meditar, reflexionar sobre proyectos de danza y plantearme la creación de mi propia compañía. Desde hace mucho tiempo ya tenía en mi cabeza la idea de crear mi propia compañía donde poder expresar mis ideas, un lenguaje propio, experimentar con el cuerpo y sus texturas de movimiento pero, so-

bre todo, dar la oportunidad a jóvenes bailarines de pisar un escenario y así obtener más experiencia para futuros trabajos en sus vidas. Mucha gente me decía que estaba loco o que era muy arriesgado, pero yo siempre me decía esta frase: "¿cuántos locos han cambiado el transcurso de la historia?". La situación en los teatros, la gente con miedo a ir al teatro, a espacios cerrados, etc... Todo eso no me hizo tirar la toalla, al contrario, me hizo querer hacerlo más y luchar por ello.

Has creado obras para otras compañías como la Elephant in the Black Box Junior, ¿qué consideras que te va a aportar contar con un

grupo propio de bailarines que conocen tu trabajo más en profundidad?

Creo que el poder trabajar con bailarines que conozcan mi lenguaje es un lujo para mí y para todo coreógrafo porque al final los bailarines son los que dan vida a tus ideas, ellos plasman con su cuerpo las texturas de movimiento que quieres expresar como coreógrafo en el escenario. Crear para mi propia compañía es un regalo absoluto por tener la libertad de desarrollar mis ideas al máximo y poder arriesgar sin tener que explicar a nadie las cosas o pedir permisos.

En tus coreografías podemos reconocer, por ejemplo, el uso de la técnica de danza clásica, ¿qué otras técnicas te gusta utilizar para la composición coreográfica?

Intento crear un lenguaje de movimiento contemporáneo que sea estético, versátil y fuerte pero, sobre todo, que sea experimental; mejor dicho, intento coger todo el material que he aprendido en estos años como bailarín, maestro y coreógrafo y darle una mirada diferente, una perspectiva moderna, un movimiento con versatilidad y texturas. La improvisación y exploración de movimiento son importantes en mis trabajos para poder desarrollar una línea y experimentar con el resultado, que el bailarín pueda ser libre y explotar todas sus condiciones al máximo.

***The Room* será representada por primera vez en Lagrada, ¿qué has querido desarrollar o expresar con la que es tu última creación?**

La idea de la pieza surgió en esos días de confinamiento. Quise mostrar lo que mi mente pasaba y mi cuerpo sentía al estar en una habitación de 4 paredes sabiendo que ese sitio se convertiría en tu hogar las 24 horas del día, aislado de mundo exterior. Por un tiempo fuimos presos en nuestras propias habitaciones... En esta pieza quise desarrollar una realidad paralela a la que vivimos en este confinamiento y mostrar a personas en una situación de aislamiento en la que pasamos por muchos estados de ánimo y momentos especiales, pero donde también vivimos minutos de no querer seguir más esa habitación. Miedo a todo lo que pasaba y sucede a nuestro alrededor, miedo de volver a salir.

Hubo gente que pudo compartir esa situación con su pareja, amigos o familiares, pero otras personas estuvieron solas y lo único que tenían era su imaginación para no volverse locos.

En esta producción utilizas a 3 bailarinas y 5 figurantes, conformados por 4 chicas y 1 chico, ¿a qué se debe esta primacía del género femenino y qué rol asumen los figurantes?

Las 3 bailarinas son la parte principal de la pieza. Desde mi punto de vista no importa el género de los bailarines, lo que intento expresar es simplemente un cuerpo en un espacio rompiendo con los estereotipos de hombre-mujer. El rol de los figurantes es crear una situación de caos y locura. Son personajes que forman parte de esta habitación y de la cabeza de las 3 bailarinas.

¿Qué supone para compañías como la tuya iniciativas como la del festival de Lagrada?

Poder darte a conocer y tener más visibilidad como experiencia para otros festivales, ya que al ser una compañía nueva es muy difícil que los teatros puedan programarte en su cartelera porque no eres muy conocido. Por eso son importantes iniciativas como esta.

homenaje a las mujeres valientes

por Sergio Díaz

Mar Amado

“Necesitaba visibilizar la historia de Las Mirabal como espejo de lo que aun sigue pasando”

Hablamos con esta polifacética creadora, autora de *Mariposas en el aire*, una obra sobre las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960. En honor a estas valientes mujeres cada 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¿Quién es Mar Amado y cuándo nace tu pasión por las Artes Escénicas?

Soy una mujer curiosa, adicta a la intensidad y con muchas ganas de aprender. Me enamoré del teatro desde mis juegos de pequeña, de los cuentos que nos contaba mi madre, de la literatura, esas ganas de vivir muchas vidas a través de la ventanita de los libros... Semillitas que se juntaron con todo lo que aprendía cuando me decidí a empezar a estudiar, mis aprendizajes decisivos fueron en mi tierra, cuando el teatro de grupo, la tribu, bullía en la estela de Grotowsky. La situación política era tremadamente difícil. A través de la escena pude (y puedo) llegar a lugares que no hubiera visto de otra manera, lugares emocionales y físicos en los que el ritual del teatro atravesaba y era atravesado por todo. Entonces supe que eso era lo mío. Intensidad, tribu, compromiso y ritual.

Eres la autora de *Mariposas en el aire*. Hay dos fechas claves en el movimiento feminista, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Lo que es menos conocido es el por qué se han elegido precisamente esos días. En el caso de tu obra la fecha de noviembre. ¿Es por esa razón por la que decidiste llevarla a cabo?

La obra surgió de que esa historia se quedó a vivir en mí cuando la conocí. Sabía que quería hacer algo con ella. Y mucho tiempo después, hablando con otras mujeres de teatro, me di con la sorpresa de que la mayoría no sabía quiénes eran las hermanas Mirabal, cuyo asesinato motivó el establecimiento del 25N como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese momento quise contarla, podía haber sido un espectáculo de narración, pero trabajando en colaboración con Elena Gómez Trigo, una estupenda música y cantante fuimos haciendo crecer la obra.

Y sí, es una obra que habla de la violencia hacia las mujeres en todos los aspectos de la vida y de cómo las mujeres se desenvuelven en ella, en muy clara desventaja. Necesitaba visibilizar su historia como parte de la genealogía femenina y como espejo de todo lo que aún sigue pasando.

Muchas mujeres han sido tristemente asesinadas a lo largo de la historia. ¿Por qué el caso de las hermanas Mirabal se ha convertido en un referente?

Porque es en honor a ellas que se declara el Día contra la Violencia de género en el Primer Congreso Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en 1981. El congreso denunció la violencia de género como una realidad sistemática, incluyendo la tortura sexual y la violencia de estado. Pero además porque eran mujeres con una vida muy "normal" para su época y que sin embargo precipitaron la caída de una tiranía. En 1999 la ONU internacionalizó el 25N. Y sí es precisamente por eso primero que dices, que quise visibilizarlas, porque no son solamente ellas, y las violencias machistas tienen muchas caras o máscaras, incluida la que mira para otro lado.

Pero la obra no es una biografía de las hermanas. ¿Cómo has elaborado la dramaturgia...?
Quise a través de ellas, hablar de todas, de las

que ya no pueden hablar, de las silenciadas de las que callan. Intenté identificar qué podía ser ficción y qué realidad de lo que se cuenta sobre ellas, y trabajé con ambas. Investigué sobre la dictadura trujillista y la faceta de depredador sexual de Rafael Leonidas Trujillo 'El Chivo'. Hice entrevistas a personas dominicanas para ver qué me contaban de lo que les habían contado en casa, en el colegio...

Me ayudó mucho ver y leer a Dedé Mirabal, la hermana mayor, una mujer poderosa, e imaginé una entrevista imposible.

Por otro lado, ha sido un proceso muy abierto, cada actriz y actor, cada colaborador y colaboradora que han pasado por la obra y por supuesto mi compañera en dirección, Beatriz Santiago, han dejado su huella. Es una sorpresa que no me esperaba y que enriquece mucho la obra.

Mariposas en el aire

Obra protagonizada por Elena Mohedano, Daniel Reyes y Mar Amado, que pone a dialogar la historia de las hermanas Mirabal, las heroínas dominicanas, con la España oscura de la dictadura. A través de un encuentro en las ondas de la radio que nos permite jugar con el tiempo y el espacio, y que también nos lleva a lugares más lejanos y mucho más cercanos en la línea del tiempo. Es así como Minerva Mirabal, hará un viaje por su propia muerte.

Sala Tarambana
3 y 10 de junio

¿Es más fácil entender las cosas si los referentes son cercanos? ¿Por eso trasladas momentos de la obra a nuestro país?

Fue una de mis primeras imágenes de la obra, a partir de ahí fue expandiéndose. Minerva hablando en primera persona sobre su historia, buscando oídos que la escuchen y acusen recibo y ver qué podía ocurrir en ese contexto. Las ondas de la radio abarcando mundos imposibles. Siempre me ha cautivado la radio. Ese juego de espejos me resultó interesante histórica y teatralmente y es fundamental en la España de la época. Y en el mundo.

¿Qué respuesta obtienes del público cuando representas la obra? ¿Sientes que sigue siendo necesaria?

La respuesta es muy buena, hay mucha emoción y también sorpresa por estas mujeres que aún son desconocidas para muchas personas. Sí que siento que la obra es necesaria, es parte de nuestra historia, y son un referente positivo de resistencia, de coherencia y de alegría. Al igual que es necesario visibilizar a otras mujeres y sus luchas, su camino hacia la libertad y la igualdad.

Además de todo esto, es una obra que está viva, y va cambiando cada vez, aunque lo esencial quede. Eso es muy interesante para nosotras.

Han pasado 60 años desde los hechos que se cuentan en la obra. Estamos avanzando como sociedad gracias al empuje de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer. ¿Llegaremos a ver una verdadera igualdad? ¿Llegará un momento en el que una mujer no tema por su vida o por sus derechos?

Creo que aún queda un largo camino. Se ha avanzado mucho en algunas sociedades, pero nunca es suficiente porque parece que estamos siempre al borde del abismo, 'molestando' y las amenazas están siempre acechando para desestimar lo conseguido y hoy son más que amenazas. Ahora mismo asistimos a todo un aparataje de desprestigio y criminalización hasta por la pandemia; se abandonan cuando no se atacan los espacios de igualdad, los logros y derechos ya conseguidos... y volvemos a escuchar declaraciones de reivindicación del machismo en cualquier telediario. Hasta que no se entienda que es una lucha contra un sistema que opriime a hombres y mujeres, y que favorece la discriminación del 50% de la humanidad, la igualdad seguirá quedando 'un poco más allá'. Y esto por hablar solo de España.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

TEATRO PRADILLO

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

COLABORACIONES PRIMAVERA 2021

Aula Nostra

Del L31 de mayo al D6 de junio.

La Praga en PRADILLO

Del L7 al D13 de junio.

Máster en Creación

Teatral UC3M

Del L14 al D20 de junio.

ESCUELA DE ARTES VIVAS PRADILLO

Intensivo de Butoh innato

<Aula Nostra>

**L31 de mayo, M1 y X2 de junio
de 17:00 a 21:00 h..**

CONSULTAR PROGRAMACIÓN

reservas@teatropadillo.com

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS DE CURSO

aprendizaje@teatropadillo.com

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

www.teatropadillo.com

www.facebook.com/espaciopradillo

www.twitter.com/teatropadillo

www.instagram.com/teatropadillo

Espacio financiado por:

MADRID

**Comunidad
de Madrid**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

firme compromiso con la diversidad

por Sergio Díaz

IGUALES

Ciclo dedicado a las Artes Escénicas de temática LGTBIQ+

LA NOCHE QUE AMÉ A PASOLINI. 23 y 24 de junio. Una obra escrita y dirigida por Pablo Martínez Bravo que fantasea sobre los sentimientos y los pensamientos de Pino Pelosi, un pobre muchacho cuya vida quedaría marcada una noche en la que decidió subirse en el coche de un hombre que le abordó en la Estación Termini de Roma.

AFTERGLOW. 25 de junio y del 1 al 4 de julio. La obra de S. Asher Gelman es uno de los mayores éxitos del Off-Broadway de Nueva York, y también se ha convertido en uno de los éxitos de la temporada aquí en Madrid. ¿Te atreves tú a mirar? Entra y enfrente a los límites del deseo, la confianza y la fidelidad.

LAS COSAS QUE FALTAN. 26 de junio. Esta obra es la historia de aquellos seres humanos que recurren a situaciones límites y extremas para poder cumplir sus necesidades, pagando cualquier precio, y teniendo en cuenta que a veces las consecuencias pueden ser demoledoras... Texto de José Pascual Abellán y dirige Chos.

BOB O NUNCA NADIE. 21 de junio. Carlos Pulpón y su compañía, Quemar las Naves, ha creado esta pieza de no-danza basada en el ejercicio físico en la que, a través de referencias a *Twin Peaks*, *Vanessa Springora* o *Angélica Liddell*, reflexionará sobre el consentimiento, los abusos sexuales o el papel político del activismo queer.

Un año más llega el Ciclo IGUALES a Nave 73. Del 21 de junio al 4 de julio programarán ocho espectáculos de temática LGTBIQ+ manteniendo el firme compromiso que esta sala siempre ha adquirido con la libertad, la diversidad y el amor en todas sus acepciones.

MIS P(R)O(BL)EMAS HUMANOS. 22 de junio.

Espectáculo que parte de poemas creados por Sergio San Millán. Es una puesta en escena que aúna composiciones de letras, instrumentos y atmósferas, haciendo que las letras escritas atraviesen al espectador haciéndole que viaje por una vida de amor, excesos y falta de necesidades.

SI -L- NIÑX PUDIERA DECIR LO QUE AMA.

29 de junio. Pieza que se concibe como un dispositivo escénico heterotópico donde se relaciona la *Teoría del Aprendizaje* de Piaget con el crecimiento de dos niñxs sexualmente disidentes, nacidos a mediados de los '90 en dos frías ciudades de Castilla y León separadas por 192,5 kms.

I'AAM. 30 de junio. Proyecto de creación coreográfica, creado por Sergio R. Suárez que, con la pretensión de nutrirse de la sinergia entre danza española y contemporánea, nace de la reflexión sobre la concepción social del género, su identidad y sus estereotipos. Busca analizar y trabajar sobre la construcción de la masculinidad.

LA FRUTA MÁS SABROSA. 26 de junio.

¡Vuelven Livianas Provincianas con su nuevo chou! Obra que, en clave de comedia cuplétera, aborda cuestiones como la libertad afectivo-sexual de la mujer, el descubrimiento de la propia identidad, los distintos tipos de amor, la familia elegida y la necesidad de una habitación propia.

haciendo comedia de la vida

por Sergio Díaz

Ana Serzo

“El clown requiere siempre una implicación extra, mucha presencia y mucha verdad”

Actriz, improvisadora y sobre todo, clown. Ana es una gran artista con mucha clase y mucho morro que sabe sacar una sonrisa de cualquier situación. Lleva largo tiempo formando parte del proyecto La Excéntrica, una escuela creada por Joaco Martín, y juntos protagonizan *A la puta calle*, un espectáculo de cabaret improvisado que podemos ver en junio en La Usina.

Ana, eres una actriz que trabaja en propuestas que suelen partir de la comedia, la improvisación y un lenguaje cercano al clown. ¿Cuándo descubriste que esa iba a ser la forma artística en la que querías expresarte?

Mis primeros pasos en el teatro fueron en una línea más clásica. Hice formación con el método Strasberg con muy buenos resultados, pero cuando descubrí el teatro físico con la metodología de Lecocq-Gaulier, a través de la comedia del arte, el bufón y sobre todo el clown en La Excéntrica con Joaco Martín, se me abrió un mundo de posibilidades. En seguida, Joaco, me propuso entrar en Clownas Cía., allá por 2007. Aquella, mi primera actuación como clown en solitario, supuso un antes y un después en mi carrera como actriz. En el estreno, me sucedieron todo tipo de imprevistos, que resolví con desparpajo y salero, y lo gocé tanto que, en las siguientes funciones, ya estaba deseando que sucediera cualquier catástrofe para poder improvisar. Y es que el clown requiere siempre una implicación extra, mucha presencia, escucha y verdad. Desde entonces, cualquier trabajo que abordo, lo hago siempre desde la esencia del clown: el juego, la vulnerabilidad, la honestidad y mucho, mucho, placer.

En tu anterior espectáculo *Ser o no ser...* deconstruías un clásico como *Hamlet*. ¿Qué riquezas o matices encuentras tú en interpretar las obras con el estilo característico con el que lo haces en vez de abordarlo desde una forma más clásica, digamos?

La deconstrucción, ya de por sí, es algo que me divierte mucho. Dar otra vuelta de tuerca a un clásico, desde una mirada divergente y con humor, me permite abrir nuevos espacios y hacer surgir todo un mundo de posibilidades más allá del texto. El humor siempre tiene algo referencial. En este caso, el referente es *Hamlet* y el teatro clásico. Revertir lo trágico en cómico, además de un desiporre, es siempre muy sanador.

Ahora te podemos ver en *A la puta calle*. ¿Por qué este espectáculo es el show de cabaret más jodido del mundo? ¿Qué nos vamos a encontrar en él?

No sé si lo más jodido es interpretar siete personajes completamente diferentes, o que cada uno de ellos hace un número de cabaret improvisado a partir de las propuestas del público y las directrices de Mr. Master (al que da vida Joaco Martín), con el compromiso ineludible de conseguir la risa

y el aplauso del público. Y si no... ¡a la puta calle! Ese es el reto: crear un show de improvisación y humor en clave de cabaret, en vivo y en directo, con todos sus ingredientes y personajes. Desde la diva, hasta el humorista, pasando por la vedette, el stripper, la artista circense y excéntrica, e incluso un personaje freak. Todo eso os vais a encontrar.

Este espectáculo, como el antes mencionado *Ser o no ser*, lo protagoniza la show woman Anómala Farándula, ¿desde dónde trabajas este personaje? ¿Cuánto hay de ti en ella?

Anómala es mi alter ego exponentially de juego e improvisación. En *A la Puta Calle*, se presenta como una gran estrella del Cabaret. En *Ser o no Ser...*, pretende ser la mejor actriz del mundo, capaz de los mayores prodigios interpretativos e improvisación a partir de *Hamlet*. En La Excéntrica Cía. apostamos siempre por un teatro auténtico, implicado y creativo desde el disfrute y el juego. Anómala es pues, mi bicho escénico más audaz y temerario, mi sí a todo en escena, mi Ana se la juega.

Interpretar una obra ya es algo muy complicado. Hacerlo desde la impro me parece un reto mayúsculo. ¿Con qué tipo de herramientas cuentas para poder sacar cada día una función que no sabes por dónde va a ir?

¡Ni trampa ni cartón! Todo consiste en ponerse al servicio del público y la escena, seguir el impulso con pretensión y juego, mostrar la vulnerabilidad, aceptar el fracaso, modifícate si no funciona y volver a intentarlo con entusiasmo una y otra vez; haciendo del defecto virtud, echándole mucha jeta y disfrutando siempre a tope. Todo esto y mucho más me lo aporta mi esencia clownesca. *A la Puta Calle* es Cabaret, un género bastante opuesto al clown en un principio. Pero mi payasa

FOTOS: María José Escobar.

siempre va conmigo. No por nada, todos mis personajes tienen siempre una parte desajustada, quebrada y fracasada que los hace más queribles. Y sobre todo, las tablas, ¡que ya son años de andar teatreando! En cualquier caso, pase lo que pase, siempre cuento con la red de salvación de Joaco, que, en su rol de maestro de ceremonias, sabe encontrar el impulso y la propuesta justa para salvar el show.

Esta propuesta es un cabaret improvisado. ¿Cómo está la salud del cabaret?

En tiempos de crisis, el cabaret es una de las respuestas artísticas más lógicas y necesarias. Este sistema nos opriime, nos censura, nos encarilla. Hay mucha injusticia y deshumani-

A la puta calle

Espectáculo de improvisación y humor en clave Cabaret, Burlesque, Vaudeville, Varieties y Freak Show. La gran showwoman Anómala Farándula (Ana Serzo), se enfrenta a la creación improvisada. Mr. Master (Joaco Martín), maestro de ceremonias, le lanzará los más peliagudos retos propuestos por el público y Anómala tratará de salir triunfante de cada uno de ellos.

La Usina
4 y 11 de junio

zación. El cabaret es siempre un chorro de aire fresco: catártico, irreverente y transgresor que toca las pelotas al poder, y al mismo tiempo, abre las mentes y corazones del público con su juego pícaro y gamberro. ¡Larga vida al cabaret!

Y en un mundo que nos censura, como dices, que tiende cada vez más a la uniformidad y con una parte de la sociedad muy reaccionaria ante la diversidad y la diferencia, ¿se hace muy necesario que siga habiendo espectáculos transgresores como el vuestro?

¡Absolutamente! En La Excéntrica siempre hemos apostado por una formación y creación teatral donde lo diverso y lo auténtico sean valores fundamentales. En nuestro espectáculo *El Gran Circo Humano*, un homenaje a los espectáculos de fenómenos y freakshows en clave clownesca, lo dejamos muy claro. Como nos gusta decir: "Todas somos freaks; unos los saben y otro no".

Pues háblanos un poco más de ese proyecto de La Excéntrica. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo allí? ¿Qué nos puedes decir de su impulsor y compañero de escena Joaco Martín?

La Excéntrica es una compañía y escuela de teatro, clown y cabaret que ofrece una programa-

ción de cursos regulares e intensivos durante todo el año. Una escuela para el placer, la complicidad y el juego escénico y vital. Joaco es mi amigo, mi familia, mi maestro, mi socio y compañero artístico. Lo considero un excelente docente con mucha sensibilidad, intuición y conocimiento. Como creador y director es brillante. Me ha ayudado mucho a descubrir y potenciar todas mis cualidades y colores. Con él he podido explotar al máximo mi placer por la creación personajes, el teatro físico, el clown, el cabaret, lo excéntrico, la improvisación y la complicidad con el público, trabajando siempre desde verdad que tanto reta y hace crecer. Es un lujo la posibilidad que me brinda de hacer espectáculos prácticamente a medida.

¿Cómo ha afectado la pandemia al proyecto?

Supongo que como a todo el gremio, muy malamente. Los tiempos difíciles lo son siempre todavía más para la cultura. A nivel personal, he de decir que me ha dado un cierto impulso. Pues si, en general, el arte es necesario para alimentar el alma, en momentos complicados, todavía más. Como dice Joaco: "Cuando el mundo se hunde, las payasas y payasos flotan".

Entrevista completa en www.revistagodot.com

M I R A D A S AL C U E R P O

Festival XIV Edición

viernes y sábados 20:00 h. domingos 19:00 h.

Foto: Javier Navarrete

**"UNA DANZA PARA TODOS Y
PARA NADIE"**
Cia: Al descubierto Physical Theatre
28, 29 y 30 de Mayo

"OCEANIDA"
Cia: Inervo
4, 5 y 6 de Junio

"EQUILIBRIOS EN EL AIRE"
Cia: Samuel Ramírez
11, 12 y 13 de Junio

"THE ROOM"
Cia: Bolonia Experimental Company
18, 19 y 20 de Junio

FOTO: Mara Alonso.

TALARÉ A LOS HOMBRES DE Sobre la faz de la tierra

Cuarta Pared
18 y 19 de junio

Ecología y feminismo

Tras su estreno en el pasado Festival de Otoño llega a Cuarta Pared esta obra escrita y dirigida por María Velasco que es una historia en la que se habla de ecologismo, feminismo e infancia. Tres conceptos que están teniendo gran relevancia en los últimos tiempos, porque son los tres motores que impulsan el cambio de paradigma que debe imperar en la sociedad, los tres salvavidas a los que agarrarnos para poder mejorar el mundo que conocemos, y con ello salvarnos de otros tres conceptos antagónicos que son los que han provocado todo esto: patriarcado, capitalismo y robo de recursos. La obra pone en relación la violencia emocional y sexual con la violencia sobre el medioambiente y es que los individuos -machos- que se han situado en lo alto de la pirámide social son los que nos han traído hasta aquí. Y ya es hora de acabar con ellos. Es la hora del planeta. Y de las mujeres. **S. Díaz**

Mujeres valientes

Regresa a la cartelera este montaje que nunca debería salir de ella, la primera parte del proyecto auspiciado por Teatro del Barrio: Mujeres que se atreven, que en este episodio aborda el personaje de Emilia Pardo Bazán. *Emilia* muestra la lucha de una mujer que, en las postimerías del siglo XIX, se empecina en ser ella misma, es decir, en conducirse de acuerdo con sus deseos y voluntad de escribir y participar en la vida pública. Emilia trató de ingresar en la Real Academia de la Lengua. Sin éxito. Su insistencia le valió la reprobación de muchos de sus contemporáneos, incluso, después de haber recabado la admiración de algunos otros. Por encima de las polémicas, en esta obra sobresale la figura de una mujer fuerte, inteligente y extraordinariamente divertida. Teatro sobre mujeres. Escrito y dirigido por mujeres (Noelia Adámez & Anna R. Costa) e interpretado por mujeres (Pilar Gómez).

FOTO: Delieoutre.

EMILIA (MUJERES QUE SE ATREVEN. PARTE 1)

Teatro del Barrio
Del 24 al 27 de junio

EL TERCER SECTOR

El Umbral de Primavera
Jueves de junio

Drama sobre la servidumbre

Proyecto teatral que reúne a un grupo de jóvenes actores y creadores para poner en pie el texto teatral de Dea Loher.

Anna, costurera. Martha, cocinera. Meier Ludwig, el chófer. Nadie sabe cuánto tiempo llevan conviviendo como empleadas de la casa. Sólo la persona de mantenimiento, inmigrante, Xan(a) no parece pertenecer a la veteranía de la servidumbre, pero surge la pregunta. ¿De dónde viene, pálidx y de pocas palabras? Todas trabajan para la señora, pero esta no aparece. Y esperan y reviven los recuerdos lastimándose entre sí, y a través de las palabras que brotan de ellas crean una vida propia por momentos. En sus despiadados rituales de memoria, pueden llegar a ser trágicas y cómicas, malvadas y vulnerables al mismo tiempo. Lo que les queda de su vida es una columna vertebral encorvada, un alma enferma, presas de sus propias historias.

DT Espacio Escénico

Calle de la Reina 9. M. Sol o Chueca

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

Espacio financiado por:

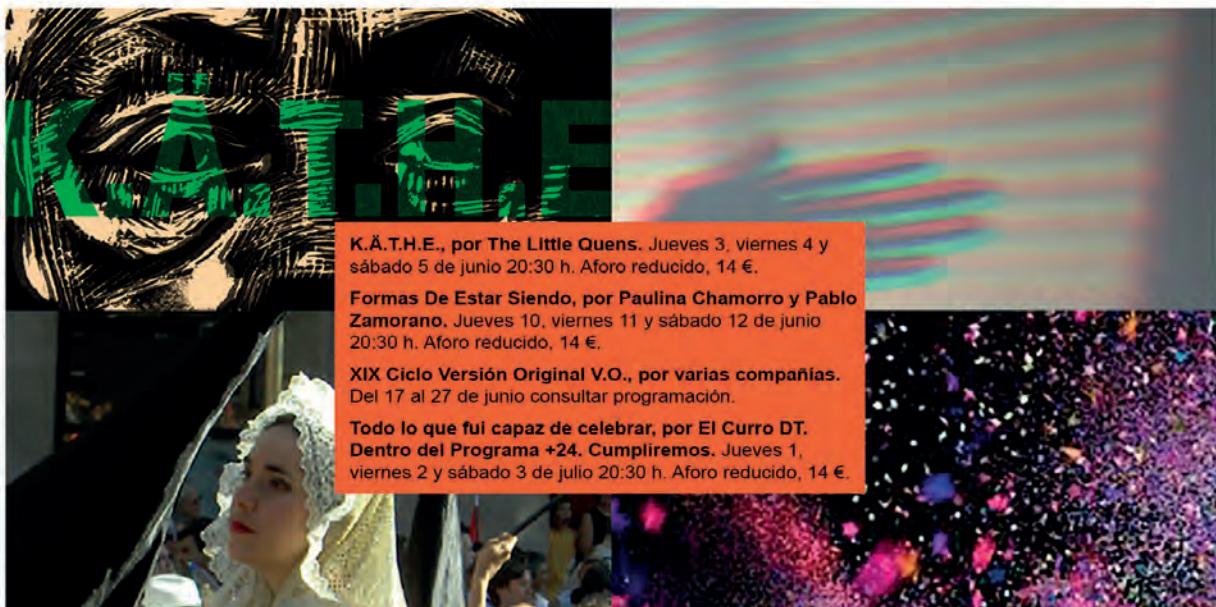

K.Ä.T.H.E., por The Little Quens. Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de junio 20:30 h. Aforo reducido, 14 €.

Formas De Estar Siendo, por Paulina Chamorro y Pablo Zamorano. Jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de junio 20:30 h. Aforo reducido, 14 €.

XIX Ciclo Versión Original V.O., por varias compañías. Del 17 al 27 de junio consultar programación.

Todo lo que fui capaz de celebrar, por El Curro DT. Dentro del Programa +24. Cumpliremos. Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de julio 20:30 h. Aforo reducido, 14 €.

UNA HISTORIA DE DOS

Café Teatro Serendipia
Viernes de junio

Por derecho propio

En un cabaré, una chica cuya única función ha sido entregar sobres, es ahora maestra de ceremonias. En el prólogo presenta los oficios televisivos ya desaparecidos de la presentadora de continuidad y de la secretaria. En las seis escenas que le siguen va desgranando el espectáculo y a sí misma a través de la explicación de las palabras que son el fundamento del cabaré y de la propia vida; la suya y la del público. En el epílogo relata quiénes fueron Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera y por qué hay que recordarlas con orgullo. Giosafat Barbaccia es el creador de este monólogo en el que una drag queen despeinada y filósofa va disertando sobre la búsqueda y la construcción de la identidad y sobre el valor de la memoria. Es un juego sobre las relaciones entre arte, artista, crítica y público. Una declaración de amor a la fuerza revolucionaria del arte y del teatro.

Cuando todo cambia

El confinamiento y la situación vivida el último año ha trastocado muchas vidas, muchas relaciones y muchas rutinas que formaban parte de nuestro día a día. Jero y Mónica son una pareja que, después de meses separados, vuelve a estar bajo el mismo techo, recuperando sus costumbres, su vida. Pero esos meses separados han creado vacíos que cuesta llenar. Mónica ha encontrado algo en otro balcón, Jero ha pensado mucho en lo realmente importante. Ahora, frente a frente, les toca poner las cartas sobre la mesa. Esta obra, escrita por Susana Mercado y dirigida por Juan Ángel Melero (que también la interpreta junto a Estefanía Doménech), es una historia tierna y cotidiana, podríamos ser cualquiera de nosotros; no es difícil empatizar con su manera de pensar o con sus inquietudes. Pero esta historia de dos personas esconde algo más. Todo en la vida es efímero, eso es algo que deberíamos haber aprendido. Puede que Mónica y Jero tengan aún que aprender una lección.

SOBRE LA CHICA DEL SOBRE

Plot Point
5 y 25 de junio

FORMAS DE ESTAR SIENDO

DT Espacio Escénico
10, 11 y 12 de junio

Las Barbas Rosas presenta su primera producción teatral, una obra escrita por Casilda Fernández-Rosillo. La pieza gira en torno a la protagonista, Olimpia. Una chica joven que se tiene que enfrentar a diferentes tipos de problemas amorosos y sexuales en el siglo XXI. Durante toda la obra, los siete personajes restantes giran y acompañan a la protagonista, influyendo en su vida y poniéndola en situaciones límite que harán que se conozca como persona, en el proceso de transición de la adolescencia a la edad adulta. La obra pretende dar voz a la gente joven, mostrando experiencias con las cuales se pueden sentir identificadas. Pretende plasmar la realidad de toda una generación, la generación Z.

MUJERES FEROCES

Sala AZarte
Viernes de junio

“Mi cuerpo está sentado sobre una silla mientras camino por los pasillos de la Tate Modern mientras escucho la pieza sonora de mi amigo Dani mientras un recuerdo trae al presente una presencia no material que me toca el hombro...”.

Pieza coreoaudiovisual creada por Paulina Chamorro y Pablo Zamorano sobre el hecho de movernos, de bailar y de entender lo coreográfico como una forma del pensamiento. Es también el descubrimiento de un cuerpo de espíritu incierto, un cuerpo movido por el inconsciente, un cuerpo médium, que se aventura a difuminar sus propias fronteras, multiplicándose en simultánea convivencia con los infinitos desplazamientos de sus presencias virtuales.

OLIMPIA

Teatro de las Aguas
Miércoles de junio

Comedia escrita por Beda Docampo Feijóo donde los personajes femeninos demuestran una determinación y una energía infrecuentes para alcanzar sus metas. Esas mujeres son feroces con todo lo que se opone a la concreción de sus sueños. Los personajes masculinos de la obra resisten, pero les falta esas ganas salvajes que tienen las mujeres por exprimir el presente.

La obra pasa revista a personajes femeninos donde hay hijas, esposas, médicas, pacientes, vecinas, divorciadas, que convocan las sonrisas por la audacia con la que libran cada batalla cotidiana. Una comedia, como los personajes femeninos, sin medias tintas, con una mezcla de ferocidad y emoción.