

Revista de Artes Escénicas

GØDOT

www.revistagodot.com

YERMA

Teatro Urgente presenta en el Teatro Quique San Francisco hasta el 23 de octubre su última producción, un nuevo acercamiento a *Yerma*, de Federico García Lorca, dirigido por Ernesto Caballero.

La cabeza del dragón _ Iratxe Ansa _ Xavier Albertí _ Carolina África _ Suma Flamenca

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

abrimos estos melones
en otoño:

Centro **#Dramático** Nacional

¿Por qué han cortado la luz en la Cañada Real?
400 días sin luz

texto Vanessa Espín dirección Raquel Alarcón
reparto Khadiya Ajahiou Houda Akrikez Taha El Mahroug
Pedro G. de las Heras Rahma Hitach Abdelatif Hwidar
Zaira Morales Andrés Picazo María Ramos y
Saïda Santana

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
7 OCT - 13 NOV 2022

¿Cuánto me llevo?
Breve historia del ferrocarril español

texto Joan Yago dirección Beatriz Jaén
reparto Paloma Córdoba y Esther Isla

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
14 OCT - 13 NOV 2022

¿Valen las tradiciones aunque quemen?
La cabeza del dragón

escrita por Ramón María del Valle-Inclán
dirección Lucía Miranda
reparto Francesc Aparicio Ares B. Fernández
Carmen Escudero María Galvez Carlos González
Marina Moltó Juan Paños Chelís Quinzá Marta Ruiz
Víctor Sáinz Ramírez y Clara Sans

Teatro María Guerrero | Sala Grande
30 SEP - 13 NOV 2022

¿Qué puede romperse si soy madre?
Madre de azúcar

texto, dirección y dramaturgia Clàudia Cedó
reparto Andrea Álvarez Iván Benet Marc Buxaderas
Mercè Méndez Judit Pardás María Rodríguez y
Teresa Urroz

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
23 SEP - 9 OCT 2022

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

OLOR A NAFTALINA

Por José Antonio Alba

¿Deben ser los órganos políticos y no los artísticos quiénes deben decidir qué puede subirse o no a los escenarios? ¿Esto no hace que los políticos actúen como empresarios privados queriendo programar en los teatros institucionales lo que vaya en su beneficio? ¿Esto no es estar a un paso de desenterrar algo tan terrible como la censura?

El inicio de esta temporada ha llegado lanzando cuestiones que dibujan un horizonte escénico ciertamente aciago. Nada nuevo bajo el sol, pero parece que con las elecciones a la vuelta de la esquina el debate está cobrando mayor relevancia.

A estas alturas de la vida hay cosas que no deberían consentirse, no puede ser que el olor a naftalina vuelva a invadir el ambiente cultural. Un Premio Nacional de Teatro como el que acaban de otorgar a Petra Martínez y Juan Margallo, dos artistas que han luchado con uñas y dientes por aquello en lo que creían, debería servirnos como recordatorio, referente e inspiración. Ellos, junto a otros muchos profesionales, lucharon por lograr que la escena nacional se dignificara, no podemos permitirnos el lujo de echar todo eso por la borda en este momento. No deberíamos consentir que la clase política marque el camino de la Cultura diciéndonos qué es lo que se debe programar y no en unos espacios, no solo teatros, que pagamos la ciudadanía.

La Cultura está para traspasar los límites, incomodar, remover y hacernos reflexionar; y todo eso se logra transitando lugares incómodos y evitando la complacencia. Que el avispero esté tan agitado es señal de que algo de eso está sucediendo. No todo está perdido.

EDICIÓN

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

COORDINADOR EDITORIAL

David Hinarejos davidhl@revistagodot.com

DIRECCIÓN COMERCIAL

Marisa Navajo
marisanavajo@revistagodot.com

DIRECTOR GODOT

José Antonio Alba
joseaalba@revistagodot.com

JEFE REDACCIÓN

Sergio Díaz sergiodiaz@revistagodot.com

REDACCIÓN

Ka Penichet y Yaiza Cárdenas.
redaccion@revistagodot.com

MAQUETACIÓN Y DISEÑO

GDT Ediciones

COLABORADORES

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

IMPRIME

Exce Consulting Group
DEPÓSITO LEGAL M-37604-2010

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

@RevistaGodot

www.facebook.com/revistagodot

@revistagodot

SUMARIO

4 Performundo

6 Las másCaras de Godot

8 Ernesto Caballero

12 Carlos Fernández y Clara Sans

16 Iratxe Ansa

20 En palabras de... Vanessa Espín

22 El Misántropo

24 Xabier Albertí

28 Temporada Alta

30 Desnudando a Eros

32 Suma Flamenca

36 Carolina África

38 Estrenos

48 Pan y Toros

50 Beatriz de Torres

Pág. 46

Pág. 51

PERFORMUNDO

PROGRAMO PORQUE NO PROGRAMO: El límite del político.

No sé lo que habría pensado Santa Teresa de 'Muero porque no muero', de Paco Bezerra; es más, tampoco sé siquiera qué habría pensado yo, ya que no voy a tener el placer de asistir a su representación tras haber sido cancelada en formas y tiempos poco razonables. Es difícil de entender por qué se ha suspendido este estreno. La excusa económica para no programarla ha caído pronto del tablero de las explicaciones, y la 'ofensa de sensibilidades' suena, incluso para alguien de derechas, un poco burda. Quizá nunca sepamos qué ha ocurrido realmente, ya que la rendición de cuentas, por decirlo suavemente, no ha sido particularmente satisfactoria. En la sesión de la Comisión de Cultura a la que Blanca Li y Marta Rivera no acudieron, Pedro María Corral, diputado del Partido Popular y ex asesor de José María Aznar, defendió la injerencia política en los contenidos producidos y programados con dinero público. No es algo que necesite defensa alguna: la realidad es que no hay entidad pública de producción de contenidos (escénicos, audiovisuales...) que no esté influida ideológicamente por el signo político de aquellos que están en el poder en cada momento, aunque sea solo mediante la elección de sus directores. Qué va a contar con recursos para ser ejecutado y visualizado, qué mensajes permanecerán en los márgenes y cuáles, simplemente, nunca serán emitidos... dirigir un espacio público es generar agenda artística. Por definición, la agenda nunca es neutra. De hecho, las feministas llevamos décadas señalando el sesgo patriarcal de las programaciones

públicas y privadas, en la producción de series, de cine, de 'papers' académicos... El contenido es, por definición, ideología. Con esto no estoy, ni mucho menos, justificando la decisión de cancelar esta obra, solo apunto a que no me resulta sorprendente. Sí es insólita la falta de profesionalidad. Suspender una obra a pocos días de ser anunciada dentro de una programación es una falta de respeto con el equipo que ha estado trabajando sobre la propuesta. Desconozco sus condiciones reales, pero no me sorprendería que muchos de ellos hayan invertido tiempo y creatividad en un proyecto que parecía seguro, y del que cobrarían durante el periodo real de ensayos. Además, es políticamente poco hábil, dada la previsible algarabía que se iba a montar. El mundo del teatro tiene un impacto limitado fuera del sector, pero era obvio que Bezerra no se iba a callar (y muy bien que hace protestando) y que una torpeza de este calibre sí iba a obtener repercusión mediática. Ha sido un tiro por la culata, un 'efecto Streisand' en toda regla, cuyas consecuencias quizá aún no hayamos visto en su totalidad. Hay que seguir buscando dinámicas de relación que minimicen el impacto que la ideología (patriarcal, religiosa, o de izquierdas) tiene en la visibilización de contenido, por supuesto, pero mientras tanto, qué mínimo que pedir a los responsables políticos que respeten el trabajo artístico y los compromisos adquiridos. Qué mínimo que haya un punto de no retorno en el vínculo entre una producción y un espacio, a partir del cual ya no sea posible echarse para atrás. Qué mínimo que tener la tranquilidad en esta profesión tan inestable de que cuando un teatro público te programa, es que estás programado de verdad.

Por Pilar G. Almansa

Periodista, dramaturga y directora de escena

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

Octubre

22
23

Queen Lear

De **Juan Carlos Rubio** con la
colaboración de **Natalia Menéndez**
Dirección **Natalia Menéndez**
15 septiembre ~ 6 noviembre

..
Teatro Español
Sala Principal

El encanto de una hora

De **Jacinto Benavente**
Dirección **Carlos Tuñón**
14 octubre ~ 13 noviembre

..
Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

**Abono Otoño
ya a la venta**

30% de descuento

al comprar entradas para 4 espectáculos

Espectáculos incluidos

Queen Lear

París 1940

La voluntad de creer

Celebración

Elogio de la estupidez

La Florida

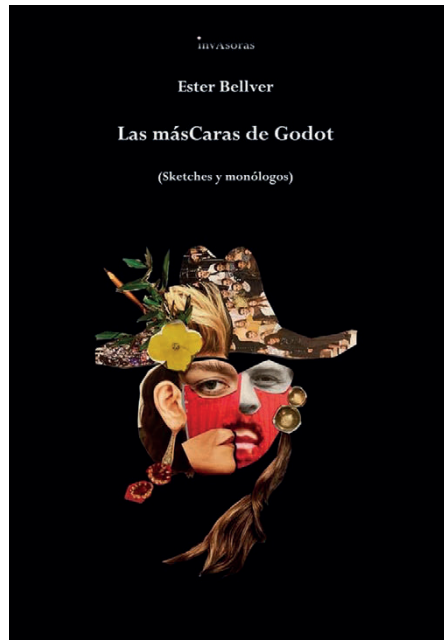
LIBROS

Una botella flotando en la orilla

Por Álvaro Vicente

Es maravilloso encontrar estas 33 miniaturas encapsuladas juntas en un libro. Lo digo sin asomo de falsa adulación. Porque la memoria es realmente caprichosa, cuando no directamente una traidora. Yo me leía mes a mes *Las másCaras* de Ester antes o después de colocarlas en la maqueta de la página 4, 6 u 8 de la Godot, según tocara. Las leía, las saboreaba, las tragaba y las olvidaba. Eran como un dulce a media tarde, que te alegra el paladar un momento pero al rato estás pensando en la cena. Y sin embargo, ahora, al leerlas juntas, ha sido como un bofetón de realidad, para nada doloroso, no vayan a pensar, leer las 33 másCaras del tirón ha sido una caricia delicada, una aventura, un placer tranquilo que deja su poso, un retrato genuino y un relato de un tiempo alejado de tendencias: todo lo que nunca imaginé que pudiera estar tras estos pequeños textos cuando los iba despachando mes a mes llevado por las prisas de lo que supone sacar una revista cada 30 días a la calle.

Lo que le pasa a las personas en su día a día no lo cuentan los periódicos, lo cuenta gente como Ester Bellver cuando dibuja con apenas 500 palabras el pequeño universo propio de unos personajes que pueden ser cualquiera de nosotros, de nuestros padres, hijas, tíos, abuelas, vecinos, compañeras... ese misterio insondable de los nadie que somos todos y todas. ¿Qué otra cosa son, si no, las máscaras? Son la argucia teatral asumida para, siendo otro, representar eso íntimo que no dejamos ver en según qué contextos sociales. Hay muchas másCaras en nuestra personalidad que ese solo rostro que podría ser espejo del alma. No, qué va, nadie interpreta un solo papel en esta gran escena global. Muy al contrario, jugamos a diario pequeñas ficciones, pequeñas imposuras para burlar una realidad determinada, escaramuzas obligadas que nuestra especie ha

Las másCaras de Godot

Ester Bellver. Ediciones Invasoras

establecido como medio para la convivencia. Si todos dijéramos la verdad todo el tiempo, nos habríamos extinguido ya, ¿no creen? Esta colección de naipes de Ester Bellver, esta baraja de posibilidades para entender la existencia, estos arcanos de un tarot de mística diáfana, combinan un incontestable poder de observación que extrae las esencias de lo inadvertido con una deriva literaria ingeniosa y risueña. Kafka dijo que la literatura es siempre una expedición a la verdad y Roberto Bolaño que el humor es lo más parecido a la felicidad, la revolución y el amor. Algo de todo esto se encuentra en esta sucesión de perlas cultivadas con la persistencia del tiempo...

(Extracto del prólogo escrito por Álvaro Vicente para el libro *Las másCaras de Godot*, de Ester Bellver).

Música
Francisco Asenjo Barbieri
Libreto
José Picón

Pan y Toros

del
6 al 23 de octubre

de 2022

Dirección musical
Guillermo García Calvo
Dirección de escena
Juan Echanove

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

Nueva Producción del Teatro de la Zarzuela

Teatro de la Zarzuela

Director: Daniel Bianco
teatrodelazarzuela.mcu.es

ERNESTO CABALLERO

“La obra provocó un escándalo cuando se estrenó”

Adapta y dirige en el Teatro Quique San Francisco el último montaje de Teatro Urgente, una visión propia sobre *Yerma*, de Federico Gargía Lorca. La obra presenta a una mujer anclada en la oscuridad que plantea temas muy actuales como la maternidad y la presión social hacia las mujeres que eligen no ser madres o no pueden serlo. Karina Garantivá, Rafael Delgado, Felipe Ansola, Raquel Vicente, Ksenia Guinea y Ana Sañiz conforman el elenco.

Por David Hinarejos

¿Cuándo surge en Teatro Urgente la necesidad de abordar un texto como el de *Yerma*?

Yerma surge de un proceso artístico que estaba muy centrado en la indagación sobre la tragedia y sobre temas que susciten la conversación pública y el pensamiento a través de la experiencia escénica. En algún momento llegamos a los modos más contemporáneos de género trágico y descubrimos que el texto de Lorca estaba cargado de ese potencial: plantea grandes cuestiones universales, tiene cierta apertura semántica, incorpora un aspecto como la poesía y, por último, pone sobre la mesa temas muy de nuestro tiempo como los de natalidad, maternidad y fertilidad. Al final volvemos en Teatro Urgente a trabajar con la reescritura de un mito, en este caso reciente, que creemos que puede seguir teniendo mucho alcance hoy en día.

A lo largo de tu trayectoria no te has acercado mucho a Lorca. ¿Por qué ahora?

Desde un punto de vista dramático sí lo había hecho: escribí *Pepe el Romano*, que era una reescritura de *La casa de Bernarda Alba*, y *María Sarmiento*, que era un texto que se reía con respeto de los lugares comunes del ‘lorquismo’. Es cierto que con Lorca siempre me dio la impresión que ya se habían hecho grandes montajes de referencia de sus

obras que eran los de Lluís Pascual y por eso no me interesó durante mucho tiempo. Ahora creo que está pidiendo hacerlo desde otro lugar y puedo saldar esa cuenta pendiente. También te digo que al acercarme a Lorca desde Teatro Urgente lo hago de una manera mucho más libre que si lo hubiera hecho antes desde el Centro Dramático Nacional, por ejemplo, puedo arriesgar más.

¿Qué buscas aportar a la obra con el prólogo que has escrito?

Contextualizar el momento en que se estrena la obra. En 1934 España vivía una etapa convulsa en la que la sociedad estaba muy polarizada (acababan de ocurrir las revueltas de los trabajadores en Asturias contra el gobierno). *Yerma* llegó en el momento oportuno y fue enarbolada rápidamente como un símbolo de la liberación de los oprimidos.

Una vez llegáis a esta historia, ¿qué elementos os interesó potenciar más?

Yo no leo a *Yerma* como se ha leído tradicionalmente de una manera unívoca, como un personaje atenazado por una necesidad primaria de maternidad que en Lorca se asocia con la sexualidad, como una representación de la liberación de la mujer de una sociedad que la atenaza, etc. Esas lecturas se han ido

repitiendo a lo largo del tiempo. Yo no digo que eso no esté, pero a mí me interesa más el hecho de que esta mujer ha elaborado todo un discurso sobre una idea irrealizable. En la tragedia siempre está extendida la idea de la justicia y la del buen obrar sin dar soluciones. La tragedia problematiza y *Yerma* a mí me parece una figura muy problemática, oscura y autodestructiva.

Durante la obra *Yerma* tiene ciertas oportunidades de cambiar su vida, pero no se lo plantea realmente en ningún momento.

Nunca se plantea que tenga la posibilidad de elegir, ni siquiera al final es capaz de deshacerse de esos miedos y esa oscuridad que la atenaza y que al final la convierte en una asesina. Sobre este hecho hemos trabajado mucho en los talleres haciendo directamente una reconstrucción policial en la que Yerma era interrogada sobre lo sucedido y cómo había llegado a ese punto. Nos interesa qué hizo y qué no hizo para alcanzar ese final. En resumen, queríamos llegar a una Yerma también responsable frente a otras versiones tradicionales en las que sólo se victimiza al personaje. Pretendemos que el público extrapole la situación de Yerma a sus propias vidas o como sociedad y se pregunte: ¿qué pude hacer y no hice?, ¿qué nos viene impuesto y padecemos sin poder hacer nada?

A Yerma la casaron con un hombre al que no ama. Ese es otro de los grandes pesares que atraviesan toda su historia.

Sí, pero tengo que decir que en la lectura que nosotros hacemos de este matrimonio el personaje del marido dista mucho de cómo casi siempre se le ha presentado, como un déspota y machista. En la obra queda patente que él intenta hacer todo lo posible por complacerla y entenderla y su desesperación viene porque se siente incapaz de hacerlo. Eso lo hemos potenciado mucho.

Ernesto Caballero junto a Karina Garantivá, que interpreta a Yerma.

Lorca introduce muchas mujeres y situaciones realmente muy transgresoras para la época: una mujer que dice que es mejor no tener hijos, la mujer pagana, la romería que es una orgía encubierta...

Provocó un escándalo en su momento, la prensa conservadora la crucificó. Esos personajes, que curiosamente vamos descubriendo en las idas y venidas de Yerma, son realmente los que rompen con los valores tradicionales y son un grito de libertad, al contrario que la actitud de ella quedándose en su oscuridad. Yerma sólo desea algo que no está a su alcance, que es tener un hijo, y su pensamiento a partir de ahí es que el mundo está en deuda

con ella y de ahí no se mueve. En ese sentido ella no es ninguna heroína y se acerca más a personajes como Lady Macbeth que están abocados al drama.

Aparte del prólogo que hablábamos, apenas hay adaptación del texto, sólo algún recorte puntual. Es el mismo texto que en las puestas en escena de las que quieres huir. ¿En qué elementos os apoyáis para trasladar otra lectura de la obra?

Ver la función sería la mejor manera de explicarlo. Evidentemente, el texto dice lo que dice, entonces el trabajo lo hemos realizado con una serie de analogías tipo: ¿quién sería hoy cada personaje?, ¿dónde iría Yerma ahora a buscar ayuda?, ¿qué sería hoy una romería y qué cosas pasarían en ella? Desde ese lugar, y dejando el texto intacto, se producen ciertas energías que hacen que el texto vaya por un lado y un subtexto actuado por otro. Habrá quien diga que esto es una barbaridad, pero siempre se ha jugado con supuestos a la hora de trabajar estos personajes.

¿Ese subtexto está acrecentado por elementos como la escenografía o la iluminación?

Van de la mano, pero cada vez en mis trabajos ahondo más en un concepto de espacio escénico que en una escenografía, por ejemplo, como tal. Los actores se relacionan y viven el espacio y surge la representación, en el sentido más preciso de la palabra, donde no son tan importantes los personajes en sí como las situaciones y fuerzas que se crean. Por eso la importancia de las analogías que comentaba antes.

¿Se interpela directamente al público durante la función?

Hay un elemento, como es el coro, que se dirige claramente en sus intervenciones al público. Al coro se incorporan todos los actores, sin tener en cuenta quién es quién, para interpretar las canciones o poesías que Lorca introdujo en la obra. También el prólogo establece esa interpelación al espectador y luego en momentos puntuales con algún gesto o palabra sucede en el transcurso de la historia.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

NAVES ESPAÑOL
En Matadero

Octubre

22
23

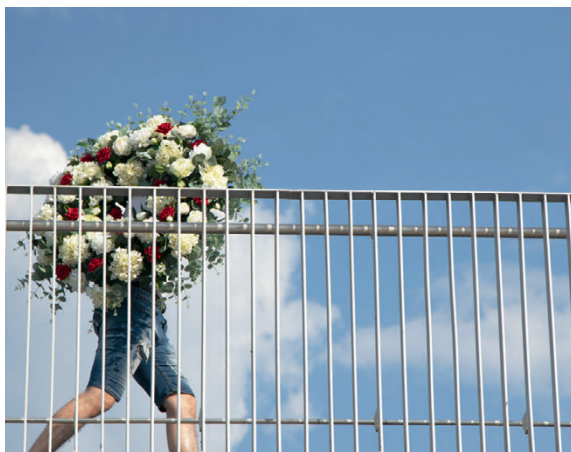
La voluntad de creer

Texto **Pablo Messiez** a partir de *La palabra* de **Kaj Munk**

Dirección **Pablo Messiez**

7 septiembre ~ 23 octubre

..
Naves del Español
Sala Max Aub

Celebración

Dramaturgia **Álvaro Lizarrondo** y **Luis Luque**

Dirección **Luis Luque**

29 septiembre ~ 23 octubre

..
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

True West

De **Sam Shepard**

Adaptación **Eduardo Mendoza**

Dirección **Montse Tixé**

28 octubre ~ 27 noviembre

..
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

CLARA SANS & CARLOS GONZÁLEZ

“Es un homenaje al Valle-Inclán más fiestero y punky”

La autora pucelana, Lucía Miranda, regresa esta temporada al Centro Dramático Nacional recuperando a Valle-Inclán con su obra de teatro infantil, *La cabeza del dragón*. Para levantar esta revisión de la pieza, Lucía se ha acompañado de sus aliados de siempre y un elenco compuesto por actores y actrices menores de 30 años. Dos de estos intérpretes nos dejan sus impresiones del montaje.

Por Ka Penichet

¿Cómo os llega esta propuesta y cómo fue el proceso de selección para acceder a un papel en este montaje?

Clara Sans: Lucía Miranda abrió convocatoria de casting en el CDN y nosotras fuimos propuestas por Pilar Bergés, que es una actriz maravillosa, porque nos había conocido en un evento de Atresplayer donde estaba la serie de Carlos, la mía y la de ella. Ella le dijo a Lucía que le gustaba mucho nuestro trabajo y que por qué no nos hacía una prueba.

Carlos González: Yo conocí a Pilar, antes de ese evento, porque ella estudió en Corazza, la misma escuela donde estudié yo y era una de mis actrices soñadas. De hecho, en mi primer videobook le copié una escena que tenía ella escrita porque la admiraba tanto que tenía esa cosas de querer ser como ella. Seguí sus pasos y fijate cómo las cosas luego van dando la vuelta. Una vez que Pilar dio nuestros nombres, accedimos a un casting más largo de lo que nosotros pensábamos.

Habéis cosechado éxito en series como *Maricón perdido* y *Cardo*, ¿cómo estáis viviendo el salto a las tablas del Centro Dramático Nacional?

C. S.: En Barcelona había hecho teatro en salas pequeñas como la Beckett con Els Masnascuts. De repente, llegar a un teatro tan grande y tan importante como el María

Guerrero está siendo fuerte porque cuando sueñas con ser actriz en realidad sueñas con hacer teatro. No hay nada más de verdad que eso. Qué fuerte que vaya a hacerse realidad. C. G.: Yo estaba cagado de miedo con el texto, con subirme a un María Guerrero con un Valle-Inclán, pero luego es cierto que viendo el lugar desde el que trabaja Lucía desde el principio y el amor que pone en todo, en el proceso tanto personal como actoral se te quitan los nervios, porque ha habido juego desde el principio. Y para un actor que viene de lo audiovisual es muy gustoso acceder al juego, porque aquí también vamos a trabajar, somos más funcionarios de la interpretación. Hay un espacio de creación que yo echaba mucho de menos como actor, y para mí ha sido como volver a mis años de estudio de interpretación. Estoy muy ilusionado, pero no te voy a negar que tengo mucho miedo.

¿Cómo definiríais la pieza?

C. G.: Para mí este espectáculo es como una casita de muñecas donde los actores somos muñecos que juegan a ser personajes. El público forma parte de esa casa de muñecas. El público son las niñas y los niños que juegan con esas muñecas. Hay algo de hogar.

¿Cómo es trabajar con Lucía Miranda?

C. S.: Es una mujer que, dentro de un mundo

de hombres, la tía vale muchísimo. Tiene las cosas muy claras, sabe lo que quiere y, aun así, es muy cuidadosa con su equipo. No hay mañana en que no venga a abrazarnos a todos, a darnos un beso, a preguntarnos cómo estamos. Es algo que a veces, se da por sentado y no nos podemos olvidar que estamos trabajando con nosotros y nuestras emociones. Ella siempre saca un tiempo de sus ensayos para cuidar a su equipo. Trabajar con ella es como una aventura.

¿Qué diferencias nos vamos a encontrar en esta adaptación respecto al texto de Valle?

C. S.: La premisa de Lucía para hacer esta obra en el María Guerrero era: "No puedes cambiar ni una coma del texto". El texto es tal cual. Es tan 'tal cual' que hay hasta acotaciones.

C. G.: *Las acotaciones las hace José Sacristán. Es una voz en off que hace de Valle-Inclán.*

Lo que sí hay que decir es que, aunque el texto se respeta tal cual, sí que hay cosas que son distintas, hay números musicales, pero quiero recalcar que no es un musical. Es una obra de teatro con números musicales. En este elenco hay gente que toca la guitarra, que toca el piano, baila, canta, hacen el pino puente... es muy loco. Es un circo. Es un texto complejo y llevar todo esto a la naturalidad y la verdad es muy difícil. Hay momentos en los que igual no son de verdad, pero son muy divertidos.

¿Podemos decir que esta función es un homenaje a la figura de Valle-Inclán?

C. G.: *Es un homenaje al Valle-Inclán fiestero y punky, a ese Valle que le gustaba salir de farra y liarla parda. No es un homenaje al Valle-Inclán de la mujer en casa y el marido trabajando.*

C. S.: Lucía nos ha contado que ella está harta de ver representado al Valle-Inclán de *Luces de Bohemia*. Él era un bohemio que estaba en las calles bebiendo y de fiesta, será mejor o peor persona en cuanto a cuestiones de género, pero era un tío que creía en la cultura, que creía en la fiesta, amante de todos. Es un homenaje desde nosotros. Yo sí siento que le estamos rindiendo homenaje. Que le vaya a gustar o no, eso ya él en su tumba nos dirá a ver qué pasa.

Si Valle levantara la cabeza y se diera de bruces con la España que describe Lucía en esta adaptación, ¿Qué creéis que diría?

C. G.: *Valle-Inclán fue un hombre que trajo el modernismo a España. Yo creo que este*

señor era un moderno y que en el siglo XXI estaría tomándose unas cañas en la Plaza del 2 de mayo, así que creo que le gustaría mucho cómo lo ha hecho Lucía.

C. S.: En el patio de butacas tenemos unas figuras de Valle y cuando ensayamos, yo siento que nos está viendo. Hay momentos en los que le miro y pienso que me está sonriendo y me dan ganas de decirle: "Tío, ¿te está gustando? ¿Vamos bien?". Yo creo que él nos está diciendo: "Jugad, por favor. Haced esta obra que nunca la hacen y es divertidísima. Pasároslo bien". Entonces yo pienso que sí le está molando y le está emocionando que un grupo de chavales de menos de 30 años coja esta obra y diga: "¡Hala! Por el arco del triunfo".

¿De qué manera trascienden en vuestras vidas las tradiciones de la cultura española?

C. G.: *La tradición puede ser desde el ámbito más social, como una corrida de toros, un cumpleaños o celebrar la nochevieja...*

Hicimos un ejercicio escribiendo en post it tradiciones españolas... yo, por ejemplo, no puedo vivir sin paella. Es tradición que un hombre se case con una mujer, pues eso es una mierda de tradición. Hay tradiciones que vienen arraigadas a una forma de pensar a las que habría que darles una vuelta. Otras hay que mantenerlas, como la siesta.

C. S.: Yo soy muy fan de la siesta (risas). Creo que hay una parte de nuestra tradición que es preciosa, que forma parte de nuestra cultura y que forma parte de la esencia de lo que somos. Hay otra parte de la tradición que va muy ligada a la iglesia, por ejemplo, y tal vez se podría plantear qué es lo que nos va bien heredar y lo que no; y luego hay una parte de herencia cultural y social, a nivel político, que es con lo que quiero romper, que siento que eso nos pesa mucho como sociedad, no solo a España sino al mundo entero.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

CNTC
2 2 / 2 3

ATRIBUIDA A **TIRSO DE MOLINA**

EL BURLADOR DE SEVILLA

30 SEP - 13 NOV / 2022

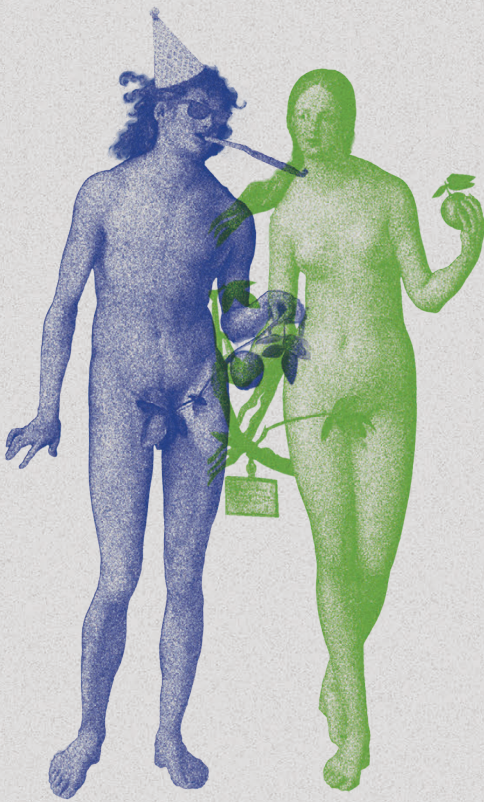
DIRECCIÓN Y VERSIÓN: **Xavier Albertí.**

REPARTO: **Jonás Alonso, Miguel Ángel Amor, Cristina Arias, Mikel Arostegui Tolivar, Rafa Castejón, Antonio Comas, Alba Enriquez, Lara Grube, Álvaro de Juan, Arturo Querejeta, Isabel Rodes, David Soto Giganto y Jorge Varandela.**

DRAMATURGISTA: **Albert Arribas.** ESCENOGRAFÍA: **Max Glaenzel.**
ILUMINACIÓN: **Juan Gómez Cornejo.** VESTUARIO: **Marian García Milla.**
ASESOR DE VERSO: **Vicente Fuentes.** SONIDO: **Mariano García.**

SALA PRINCIPAL / TEATRO DE LA COMEDIA
Más información teatroclasico.mcu.es

Coproducción:

PAOLA DE DIEGO

EL Y EL LUGAR Y EL MITO

DIALOGO CONTEMPORÁNEO A PARTIR
DEL MITO DE DON JUAN

6 OCT - 13 NOV / 2022

DIRECCIÓN: **Paola de Diego.**

DRAMATURGIA: **Paola de Diego, Luna Miguel y Luis Sorolla.**

REPARTO: **María García-Alix, Pablo García Martínez, Nacho Sánchez y Mina Serrano.**

PLÁSTICA ESCÉNICA E INSTALACIÓN: **Paola de Diego.**

ILUMINACIÓN: **Álvaro Guisado.**

ESPACIO SONORO: **Fernando Epelde, Daniel Jumillas y José Pablo Polo.**

AUDIOVISUAL: **[la dalia negra].** FOTOGRAFIA: **Luz Soria.**

SALA TIRSO DE MOLINA / TEATRO DE LA COMEDIA
Más información teatroclasico.mcu.es

IRATXE ANSA

“Es una obra muy estética, representa lo que nos interesa”

Con dos Premios Max obtenidos en la última edición, a la mejor coreografía y al mejor diseño de iluminación, *CreAcción* se presenta los días 29 y 30 de octubre en los Teatros del Canal. Un ejemplo del rigor y precisión que recorre el lenguaje de Metamorphosis Dance, compañía dirigida por Iratxe Ansa e Igor Bacovich.

Por Mercedes L. Caballero

Compartir el proceso creativo, ese abrir las puertas de casa para que un grupo de personas compruebe cómo va una creación, es un acto de capitulación e incluso ofrenda, que viene desarrollándose desde hace años en la parte más contemporánea de la danza. Sin embargo, lo que Iratxe Ansa (Rentería, 1976) e Igor Bacovich (Turín, 1982) han abordado con su obra *CreAcción*, ha ido unas cuantas calles más allá. Lejos de ser una propuesta que se descubre ante el público sin estar terminada, la pieza, concebida al amparo del Museo Universidad de Navarra donde se estrenó en 2021, ha devenido en una especie de ‘master class’ compartida en la que poder observar y participar de casi todos los recovecos por los que transita una obra artística y que responde al nombre del montaje. El diseño de la escenografía, de la iluminación y el espacio, de los movimientos... de todo han podido participar el grupo de estudiantes universitarios seleccionado por el museo para este proyecto. “Tenían acceso a un ‘Drive’ y lo compartimos absolutamente todo. Durante las tres primeras semanas fue más un trabajo de sensibilización con la danza, les hicimos partícipes de nuestro método e intentamos extraer ideas, gestualidades. Después, el proceso se convirtió en un acompañamiento real y pudieron entender en qué consistía una creación. El día del estreno estuvieron con nosotros y subieron al escenario”, explica Iratxe Ansa. “Pero no para bailar”, aclara. No se trata de un trabajo

Iratxe Ansa e Igor Bacovich.

en el que la participación de personas externas o ajenas acaba encima de las tablas, “eso quedaba para los bailarines”, apunta. Cinco, en esta obra, y todos con el nivel de exigencia y precisión que atraviesan los trabajos de Metamorphosis Dance, nombre de la compañía que Ansa y Bacovich lideran desde 2019.

PASIÓN Y TÉCNICA

Prestigiosa intérprete desde hace décadas, Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación en 2020, Iratxe Ansa ha forjado su trayectoria en algunas de las mejores agrupaciones internacionales: la Compañía Nacional de Danza, cuando la dirigía Nacho Duato, el Nederlands Dans Theater, el desaparecido Ballet Gulbenkian... Y desde 2013, junto al también bailarín y coreógrafo italiano Igor Bacovich, quien, además de atesorar una destacada carrera, trabajó durante ocho años en el ámbito más social: un contexto e interés que también les une. “Este proyecto no surgió de la nada, desde hace años venimos trabajando sobre procesos participativos y acercamiento de públicos”.

¿De dónde nace ese interés o preocupación?

Somos muy curiosos y siempre ha habido una atracción tremenda por la mirada externa, lo

necesitábamos, no sé si porque nos ponía los pies en la tierra. Diría que es porque amamos mucho la danza y creo rotundamente en que la danza merece la pena ser conocida porque puede cambiar las cosas.

¿Diría que aquí hay público para la danza?

Sí, pero también hay una carencia hacia la presencia de la danza. En nuestra sociedad no hay una oportunidad real de conocerla, debería estar presente desde la escuela. Si no sabes que existe algo no puedes enamorarte de ello. Y creo que se necesita un trabajo de sensibilización continua. Danza no es solo ver un espectáculo, son muchas cosas: esfuerzo, ilusión... En este proyecto las personas con quienes trabajamos pudieron aprenderlo. Íbamos a Pamplona todas las semanas en coche desde Madrid y dejamos que este grupo de estudiantes nos vieran de todas las maneras: entusiasmados, cansados... Era importante mostrar todas las capas del proceso.

¿Qué tipo de público para la danza se considera usted? ¿Qué le interesa?

He visto mucha danza desde muy pequeña. Me gusta cualquier cosa en la que yo vea que hay un trabajo. No tiene nada que ver con la

forma, aunque también me interese. Tiene que ver con algo que me toque. Pero tengo una mirada muy entrenada y soy consciente de que eso puede resultar algo negativo.

¿Es CreAcción una buena obra para ver si una persona quiere empaparse del lenguaje de su compañía?

Sí. Es una obra muy estética representativa de lo que nos interesa. Lo que hacemos es muy particular y tiene que resultar impecable. Todo está muy pensado, puntiglioso. Todo tiene que estar en su sitio.

Metamorphosis Dance, ¿de dónde viene el nombre?

En 2012 impartí unos 'workshops' muy intensos en Pekín, de seis y siete horas, y los bautizaron así. Tuvieron mucho éxito y empezaron a conocernos por ese nombre, así que de alguna manera, ya vino dado.

Con solo tres años de vida, su compañía se sitúa en un lugar destacado de la escena, ¿a qué diría que se debe?

Quiero pensar que lo que hacemos gusta porque realmente nos desvivimos por nuestro trabajo. Son procesos muy físicos, de laboratorio y los bailarines con los que trabajamos, además de ser estupendos en la técnica, son

apasionados del movimiento. Solemos darle muchas vueltas a cualquier cosa hasta encontrar lo que queremos y cada paso está ahí por algo, tiene una justificación, no queda nada al azar. Por otro lado, aunque la compañía es joven, Igor y yo llevamos décadas trabajando.

Al principio de esta entrevista usted hablaba de un método, el método Metamorphosis. ¿En qué consiste?

Es algo que trabajamos con bailarines y actores y actrices desde hace años. Al principio nos daba apuro llamarlo método, pero es que es lo que es. Se trata de una columna vertebral de nuestro trabajo y ha hecho posible que podamos desarrollarnos, descubrirnos y aprender. Lo arranqué en 2012 dependiendo de las necesidades que se me planteaban por delante. Se divide en cuatro partes: un 'training' con Igor, en el que se trabaja el torso, la respiración, y se establece una conexión contigo muy física y práctica a través de la repetición. A continuación, una barra sin parar, que doy yo, en la que improviso un poquito, y se trabajan piernas, torso, brazos y coordinación sin parar. Después viene una improvisación guiada con una identificación de las diferentes partes del cuerpo, y por último, se pone en práctica un trocito de nuestro repertorio.

DANZA

ODISSEA. Teatros del Canal. 14 y 15 de octubre.

Crea Dance Company trae de la mano de su directora artística María Rovira un viaje a través de las imágenes, con una creación visual en la que el trabajo físico y poético nos llevarán a las ideas de la ausencia, de la supervivencia y de la huella palpable del sentimiento. Un hablar de nuestros días y reflexionar sobre lo que ha acontecido los últimos años en nuestra sociedad: las guerras 'modernas' y sus consecuencias migratorias, el mundo virtual y la esencia de la vida que se nos escapa. Un viaje de diferentes culturas que, como pueden, se adaptan a un mundo global desde sus raíces.

FURTHER THOUGHTS (PENSAMIENTOS ADICIONALES). Teatros del Canal. 18 y 19 de octubre.

FOTO: Marta Rubio

Dentro de Canal Baila podremos disfrutar del estreno absoluto de esta pieza de Lucía Vázquez donde la experiencia artística total va más allá de la danza en sí misma. Una obra multidisciplinar en la que la coreografía, en su sentido más tradicional como en su sentido más actual, la experiencia de sonido cuadrofónico y la instalación artística, materia y forma, conviven en la obra contemporánea sin etiquetas. Vázquez está acompañada en escena por Miguel Marín, que también se encarga de la música y el espacio sonoro, y de la artista Julia Llerena.

PHARSALIA. Teatros del Canal. 21, 22, 23 de octubre.

FOTO: Alba Muriel

Estreno absoluto de la primera producción de gran formato de la Compañía Antonio Ruz, en coproducción con los Teatros del Canal. Con una propuesta escénica y de vestuario contundentes y una creación musical original que viaja entre lo épico y lo electrónico, 11 intérpretes, transitarán coreografías cargadas de violencia, sutileza y teatralidad lanzándose, con toda su fisicidad, a una fiesta del combate. Basado en el poema escrito por el cordobés Marco Anneo Lucano (39-65 d. C.), la pieza es un canto antibelicista a la danza como arma de liberación y de energía salvadora.

EN PALABRAS DE... VANESSA ESPÍN

Comenzó en un taxi

Invitamos a la dramaturga autora de *400 días sin luz*, que podemos ver en el CDN, a que nos hablara de manera personal del cómo y el porqué nace la idea de poner en escena la situación precaria en la que viven los vecinos de La Cañada Real, un tema que como ciudadanos nos apela y sobre el que nos invita a empatizar y reflexionar.

400 DÍAS SIN LUZ. Teatro Valle-Inclán. Del 7 de octubre al 13 de noviembre.

Antes de que nadie me propusiera escribir esta historia yo ya quería contarla. Una tarde de noviembre del 2021 íbamos en un taxi: mi madre, mi hijo, el taxista y yo. El ayuntamiento de Madrid había encendido las luces de Navidad. Yo dije: "Qué despropósito y en La Cañada llevan un año sin luz", y mi madre dijo: "Normal que no tengan luz, allí no hay más que delincuentes que plantan marihuana". El taxista se puso de parte de mi madre y estalló una bronca épica mientras mi hijo me daba codazos para que me callara, un clásico. Ese día, la presidenta de la CAM había hecho unas declaraciones sobre La Cañada Real. Por lo que se ve, su relato había calado. Poco después y gracias a una serie de casualidades, me llamó Raquel Alarcón para proponerme escribir una historia sobre La Cañada. Pero realmente esto comenzó en un taxi. Esas palabras me convocaron en ese preciso momento. Sin que yo supiera nada, la obra me estaba llamando para cambiar el relato de la presidenta. ¿Con qué ojos miramos al otro para contar su historia? ¿Qué frustraciones compartimos? ¿Qué miedos nos atraviesan? Escuchando lo que me contaban, comprendí que las personas que viven allí no se quieren sentir ni víctimas ni marginadas, pero por desgracia todo apunta a ese lugar. ¿Qué haría yo? ¿pondría

FOTO: Luz Soria. Imagen de ensayo.

el cuerpo para luchar y defender mi vida y la de mis hijos o saldría corriendo en dirección contraria? ¿Y si no se puede salir corriendo? Haciendo estas preguntas entendí que hablando de esto también hablo de gente que conozco y que quiero. Hablando de Cañada hablo de cosas tan simples como vivir, amar, trabajar, pertenecer, hablo del derecho a tener una casa y una vida digna. El derecho a tener luz, el derecho a la luz, con todo lo hermoso que encierra la metáfora. Hablo de los barrios, hablo de mi barrio. Hablando de Cañada hablo de toda la gente que quiere todo eso. Tener derecho a una vida digna, a una casa, a pertenecer a un barrio. Entendí también que si tocan a Cañada nos tocan a todas, si ellos pierden, perdemos todas. Y eso es lo que cuento en *400 días sin luz*. La vida de las personas que viven en un barrio y que luchan tener un futuro mejor. En definitiva, el cruce de caminos donde se juntan todas las vidas.

TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

SALA JARDIEL PONCELA

20 OCT - 6 NOV

TEA ROOMS

TEXTO
LUISA CARNÉS

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
LAILA RIPOLL

CON
ELISABET ALTUBE, MARÍA ÁLVAREZ, CLARA CABRERA,
SILVIA DE PÉ, PAULA IWASAKI Y CAROLINA RUBIO

PRODUCCIÓN
FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

SALA GUIRAU

11 OCT - 4 NOV

EL MISÁNTROPO

DE
MENANDRO

DIRECCIÓN
CAROL LÓPEZ

CON
FERNANDO ALBIZU, ÁFRICA GOZALBES, MARÍA
ORDÓÑEZ, ALEJANDRO PAU, ÁNGEL RUIZ Y
CARLOS TROYA

COPRODUCCIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE
MÉRIDA Y LA ZONA

¡DEJADME SOLO!

La temporada del Fernán Gómez comienza presentando *El Misántropo*, comedia de enredos firmada por Menandro que señala conflictos tan actuales como la dificultad de la vida en sociedad, la creciente necesidad por huir de las grandes ciudades o lanzar una reflexión, entre risas, sobre el espacio que se le ha venido dando a la mujer desde hace milenios.

Por José Antonio Alba

Los festivales de verano han resultado un estupendo vivero para la cartelera madrileña de este mes de octubre, así lo demuestran los estrenos de *El burlador de Sevilla*, que después de pasar el Grec y Almagro llega a La Comedia; o *Safo* (Teatros del Canal), *Miles Gloriosus* (Teatro Reina Victoria) y *El Misántropo* en el Fernán Gómez, procedentes del Festival de Mérida. Un buen ramillete de propuestas para todos los gustos que ahora se prestan a ser descubiertas por el público madrileño. Este Misántropo dirigido por Carol López, con Fernando Albizu, África Gosalbes, Ángel Ruiz, María Ordóñez, Alejandro Pau y Carlos Troya, es una adaptación del clásico griego firmado por Menandro -no confundir con el de Molière- en el que se combinan, en clave de comedia, tiempos y espacios para jugar a poner en escena aspectos y costumbres que, existiendo ya siglos antes de Cristo, son un reflejo de nuestra vida cotidiana.

MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

El Misántropo, ya sabemos todos, es un hombre de carácter huraño que decide retirarse de la vida social hastiado por el comportamiento humano; con él se lleva a su hija y allí decide que van a vivir dedicados al retiro y la austeridad. Esto de la aversión hacia el otro, de alguna manera, entronca con un sentimiento muy actual. Quizá sea por el tiempo que hemos pasado manteniendo las distancias o por la exposición a la que nos vemos obligados con la hiperconectividad, el caso es que cada vez tendemos a soportarnos menos, tal como le sucede a este personaje. Pero a nuestro

protagonista la cosa no le va a ser tan sencilla porque huye de algo tan inevitable y humano como es el despertar de los instintos y las pasiones de su hija que le llevarán, muy a su pesar, a tener que volver a convivir en comunidad y llegar a “entender que juntos somos mejores”, como dice la directora del espectáculo.

MOCHUFAS EN LA GRECIA CLÁSICA

En esa búsqueda por conectar con el público del siglo XXI, Xus de la Cruz y Carol López, autoras de esta versión, han hecho que el conflicto de este Misántropo lo encontremos con la apertura de un hotel rural junto a la casa del protagonista en el que ofrecen un espacio de retiro temporal para ‘conectar con la naturaleza’ a los urbanitas que quieren huir del stress de la ciudad. Un retiro impostado en el que muchos exigen encontrar las comodidades de la gran ciudad. Una mirada hacia ese creciente interés, sobre todo tras vivir la pandemia, que muchos tienen por marcharse de la gran ciudad e iniciar una vida en el campo. Algo idílico que realmente supone un profundo conflicto de costumbres entre la gente autóctona y los soberbios forasteros. ¡Quizá Cnemón es el primero en enfrentarse a los Mochufas de los que hablaba Santiago Lorenzo en *Los asquerosos*!

FEMINISMO Y COMEDIA

Pero el tema principal, para su directora, sin lugar a dudas es la búsqueda de la identidad y la situación de la mujer dentro de esta “comedia romántica feminista”. Al inicio de la función, cuando se nos presenta a los persona-

jes, en un acto celebrado por un maestro de ceremonias muy cabaretero encarnado por el dios Pan -¡una comedia clásica que se precie de serlo necesita la intervención de los dioses!-, descubrimos que todos los personajes tienen nombre a excepción de la hija del Misántropo que simplemente es La Muchacha. “El único que no tiene nombre y es alrededor del que gira toda la acción dramática”, dice su directora que se sirve de ello para armar toda una acción de empoderamiento en torno a esta historia de enredos para denunciar y reclamar el espacio de la mujer, tan necesario ahora como hace milenios.

Y ADEMÁS...

A parte de *El Misántropo*, el Teatro Fernán Gómez CCV, tras la finalización de una nueva fase de reformas en sus instalaciones, arranca temporada con una exposición dedicada a Las Sinsombrero, que reivindica y homenajea a las artistas y pensadoras de la Generación del 27 que gozaron en su tiempo de éxito nacional e internacional; y ofrece otros dos títulos teatrales. Por un lado, regresa el éxito de la temporada pasada *Tea Rooms* de Luisa Carnés, con dirección de Laila Ripoll; y, por otro, la presentación de *Proyecto Brújula II: Título por definir* de Carolina Calema.

XAVIER ALBERTÍ

“El sexo es la clave para romper un equilibrio moral fraudulento”

La Compañía Nacional de Teatro Clásico inicia temporada abordando el mito de Don Juan con el estreno de *El Burlador de Sevilla*, poniendo de manifiesto cómo el deseo sexual es un elemento desestabilizador para nuestra sociedad, desde el Siglo de Oro hasta nuestros días.

Por José Antonio Alba

Esta temporada la CNTC se ha propuesto girar en torno al mito de Don Juan, y *El Burlador de Sevilla* que diriges es el encargado de abrir la temporada. Además de ser el máximo exponente de la masculinidad tóxica, ¿qué posee, en tu opinión, esta figura para dedicarle tal atención?

Sin dejar de ser eso, además es muchas más cosas. Es un gran mito que la cultura ibérica entrega a la cultura universal. Seguramente, al lado de *Don Quijote* y *La Celestina*, son grandes mitos. Solo con saber que ha dado más de tres mil relecturas, según los estudiosos, algo importante hemos encontrado en esta figura. Es una figura compleja que se ha leído desde muchos sitios. Tirso, si es que es él quien escribió *El Burlador de Sevilla*, entregó un elemento muy complejo. Hay algo en el burlador, una cierta exhibición de una masculinidad que incluso podría haber generado modelos imitativos, porque la idea del gran seductor ha dado infinidad de copias posibles.

**¿Y desde dónde has querido abordarlo?
¿Cuáles son las claves donde has querido apoyarte?**

El director Xavier Albertí dando indicaciones en los ensayos de la obra.

A mí me gusta acercarme a la figura de El Burlador a partir de una imagen un poco posterior, pero que ayuda a entender lo que yo he querido hacer, que es la figura del Marqués de Sade. Durante mucho tiempo fue leído como una especie de pornógrafo, hasta que vienen los poetas simbolistas franceses del siglo XX y dicen que es el gran renovador de la literatura francesa.

El Burlador lo que hace es enseñarnos que tiene consciencia de que no sabe dominar sus instintos sexuales. Lo primero que hace es enseñarnos que es un hombre que conoce por qué quiere hacer eso, burlar a las mujeres como una forma de destrucción de unos principios morales y económicos que siente que tiene que destruir. Dentro de ese viaje aprende que hay unos límites, y cuando su acción conlleva un asesinato, el del padre de doña Ana, el Comendador, empieza una carrera hacia el infierno autodestructiva. Es una obra que niega al Dios que estaba funcionando hasta ese momento, un Dios vengador, al servicio de las clases extractivas y potentes. Además de anticipar al Marqués de Sade, es una obra que anticipa a Nietzsche con su muerte de Dios, de un determinado Dios. Tirso era sacerdote y creía en una profunda necesidad de reforma de la iglesia católica.

Has dicho en más de una ocasión que Don Juan es un terrorista, ¿en qué sentido?

Yo creo que la gracia y la maravilla de este Burlador es entender la conciencia de alguien que es un verdadero anarquista. Un terrorista. Es alguien que quiere romper las costuras

porque sabe que una sociedad así no es una sociedad ni justa ni libre. El problema es que él acaba cayendo en sus propias trampas y sabe que su destino está en la muerte. Pero Don Juan sabe que no hay un más allá. Sabe que lo que está haciendo es por una regeneración social. Como el jubilado que se pegó fuego en la plaza Sintagma en Grecia para decir que esta Europa extractiva no funciona, y te estoy hablando de hace 15 años.

¿Estamos quizá en un punto similar?

¿Hemos evolucionado de alguna manera?

Creo que, sin duda, en muchos aspectos hemos evolucionado, la consciencia del “no es no y solo el sí es sí” es fundamental. La consciencia de la agresión hacia el cuerpo femenino es algo que, aunque nos queda trabajo por hacer, creo que hemos evolucionado mucho en relativamente poco tiempo.

El espectador de hoy puede hacer una recepción similar a la del espectador del siglo XVII, pero con una perspectiva infinita. Hoy nos parece que la sexualidad está mucho más liberada que en el siglo XVII. Y digo que nos parece porque seguimos llenos de prejuicios morales. Me parece muy curioso que creamos que estamos muy evolucionados y aun

FOTOS: Sergio Parra

los pesos morales, que no religiosos, pesen con tantos elementos que aun resulten cuestionables, como por ejemplo condenar una aventura extramatrimonial, sin atender a los pactos que hacen las parejas.

Siempre he encontrado un punto muy moderno en *El Burlador de Sevilla* reclamando, de alguna manera, el derecho del placer sexual para la mujer y Don Juan es la herramienta.

Ellas quieren su deseo, pero saben que, atendiendo a su deseo, las van a condenar porque van a romper un precepto impuesto de manera moral. Ninguna de las mujeres de la obra obedece a principios iguales, cada una tiene un modelo distinto. ¿Y qué rompe la frontera entre el mundo arcaico y el mundo moderno? El sexo. Un sexo que tiene unas consecuencias determinadas, pero que una vez más el autor nos demuestra que el sexo es la clave de vuelta para romper un equilibrio moral fraudulento.

El Renacimiento no había encontrado cómo salvar el deseo femenino dramáticamente hablando y el Barroco lo comenzará a especular con *El Burlador de Sevilla*. Antes de

hablar del hombre que burla, está una mujer diciendo: “yo tengo deseo sexual”.

Más allá de la profundidad espiritual y filosófica que encierra esta obra, también puede ser un puente de enamoramiento para un espectador nuevo con el clásico, ¿cuál dirías tú que es esa rendija por la que poder conectar con *El Burlador*?

La mejor manera de que el público joven conecte con el teatro clásico es no ponerle sucedáneos. Es decirle: “Esto es esto y es muy bueno”. Y la gente eso lo acaba entendiendo. Cuando dices que le vas a hacer una dramaturgia ‘aligeradora’ para que no piense que es muy difícil escuchar y de entender, lo único que estás haciendo es alejarlos del teatro clásico y acercarlos a un teatro más banal, más superficial, más anecdótico... otra cosa. El clásico es tan bueno que cualquier sensibilidad se encontrará fascinada ahí dentro. Acercuémonos a la autenticidad de eso. El equipo de *El Burlador* está hecho por cinco generaciones vinculadas a LaJoven Compañía, para quien quiera ver cómo acercarse al clásico, este elenco es paradigmático.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

TEATROS del CANAL 2022/2023

DOMINGOS EN FAMILIA: LA CANICA TEATRO

Chinchulina y el Ruisenor de la China / 2 de octubre
Historia de un calcetín / 9 de octubre
Sirenita / 16 de octubre
Orfeo / 23 de octubre

Teatro de títeres y objetos

CREA DANCE COMPANY / MARÍA ROVIRA ODISSEA

Música original: Eduardo Iniesta

Danza contemporánea / 14 y 15 de octubre

CREACIÓN
CANAL

©CARMEGONILA

ESTRENO
ABSOLUTO

CREACIÓN
CANAL

©ALBA MURIEL

ANTONIO RUZ PHARSALIA

Danza contemporánea / 21, 22 y 23 de octubre

TEATR POWSZECHNY / KRYSTIAN LUPA Imagine

Teatro / 28 y 29 de octubre

ESTRENO
EN ESPAÑA

©NATALIA KABANOW

METAMORPHOSIS DANCE Iratxe Ansa & Igor Bacovich CreAcción

Danza contemporánea / 29 y 30 de octubre

FESTIVALES SALVADOR SUNYER

“Ha sido fundamental crecer poco a poco”

Hablamos con el director de Temporada Alta, un festival que cumple su 31 edición siendo una de las citas de referencia de las Artes Escénicas a nivel internacional.

TEMPORADA ALTA. Girona y Salt como sedes principales.
Del 7 de octubre al 12 de diciembre. www.temporada-alta.com

Por David Hinarejos

¿Cómo se consigue situar un festival hecho en Girona y Salt como un referente en el circuito internacional de las Artes Escénicas?

Tiene que ver mucho con el tiempo que llevamos. Empezamos con una programación de 4 espectáculos hace ya 31 años. Creo que ha sido fundamental crecer poco a poco y, en un momento dado, lo que nos puso en el mapa fue la programación internacional que conseguimos ir trayendo. Otro aspecto muy importante fue ser puerta de entrada para el teatro iberoamericano en España y en Europa. Llevar a cabo estas dos líneas de actuación en sitios como Girona y Salt fue muy atrevido porque no estamos hablando de una escena como la de Barcelona o Madrid.

Supongo que fue muy importante también lanzaros a la producción propia.

Fundamental. Ser un festival que no solo programa sino que también produce y coproduce, en la primera fase espectáculos catalanes, luego nacionales y más tarde internacionales, te permite convertirte en interlocutor de otros grandes festivales por todo el mundo. Voy a añadir otro aspecto que del que nos hemos beneficiado: llevar a cabo el festival en poblaciones pequeñas. Es algo que siempre es mejor para los festivales, fíjate por ejemplo en el de Avignon (Francia). Lo que ofreces no se diluye tanto como en las grandes ciudades.

FOTO: Martí E. Berenguer

Todo está más concentrado y la gente que nos visita cada año vive la cita en todos los rincones, es una experiencia más completa.

¿Vuestra labor de producción tiene más sentido, si cabe, en un país como España?

Sin duda, en Francia no tendría tanto sentido porque poseen 77 escenas nacionales a las que dirigirte para que produzcan tu espectáculo, son muchas puertas para llamar, aparte de los festivales propiamente dichos. Aquí hay muy pocas, el CDN, el Canal, el TNC, el Lliure, algunos festivales y poco más.

Arriba, a la izq. *Otelas*, de Oskaras Koršunovas y la der. *Depois do silêncio*, de Christiane Jatahy. Abajo, *Ma solitud*, de Guillem Albà y *Petróleo*, de Piel de Lava.

UNA PROGRAMACIÓN BRUTAL

La cita pondrá en escena nada menos que 107 espectáculos de diversos géneros y formatos repartidos en 21 escenarios. Ante tal volumen os recomendamos visitar su web en la que encontraréis toda la información necesaria de cada propuesta. Desde aquí os damos algunas pinceladas de las sorpresas que nos depara esta edición. Por ejemplo, las nuevas propuestas de grandes nombres internacionales como Romeo Castellucci, Cristiana Morganti, Oskaras Koršunovas y Declan Donnellan; iberoamericanos como Christiane Jatahy, Mariano Pensotti, Piel de Lava y Marina Otero; imprescindibles de cataluña como Mal Pelo, El Conde de Torrefiel, Marcos Morau, Guillem Albà, cabosanroque, Juana Dolores y José y sus hermanas; o de otras autonomías como Angélica Liddell, Sol Picó, Faemino y Cansado, Rocío Molina y Azkonatoloza. Y esto sólo es una pequeña muestra.

Más allá de la gente que viene de fuera, habéis conseguido crear un público local fiel.

Ese es otro gran aliado del festival. Haber conseguido estar muy enraizado con el público de la zona te permite arriesgar más en lo que programas porque hay una base que siempre responde. Esta relación con la gente y diferentes sectores de la ciudad te abre, además, las puertas de los patrocinios de empresas que son muy numerosos en nuestro caso.

¿Esta edición querías vertebrarla en torno a una idea o temas específicos?

Te voy a ser muy sincero. En general, en todos los festivales el discurso se monta después de tener la programación (risas). Tienes una estructura que quieres llevar a cabo, pero los ejes temáticos salen después. Lo que haces es coger los que crees que son los mejores espectáculos y de ahí suelen salir coincidencias alrededor de algunas cuestiones.

Este año, por ejemplo, en los más de mil proyectos que hemos valorado lo que más presencia tenía eran temas de la vida cotidiana y sociales como la vejez, el suicidio, la ecología, la vivienda, homofobia, igualdad de género o el resurgir de los fascismos, entre otros.

La única pauta a priori, por decirlo de algún modo, es dejar fuera propuestas que vinieran a sentar cátedra, a decir lo que está bien y lo que no. En teatro hay mucho de esto. Esas no las consideramos.

Un año más ampliáis las subseles (Banyoles, Bescanó, L'Escala, Palafrugell, Puigcerdá, Sant Gregori, Torroella, Vilajuïga y el Teatro Romea de Barcelona). No sé si esto choca con esa idea de un festival muy concentrado.

Lo que pasa es que creemos que la capitalidad se tiene que ejercer de una manera esponjosa y que toda la zona puede beneficiarse de lo que mueve el festival. Eso, por un lado. Por otro, nos permite contar con 10 espacios más y esto es muy importante. Ten en cuenta que al producir tantos montajes se requieren un número elevado de sitios bloqueados muchas horas y días para llevar a cabo unos ensayos previos. Este año producimos 24 montajes, 18 se estrenan en esta edición y los demás el año que viene, y todos tienen que tener su sede para trabajar.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

¿Y SI DESMONTAMOS LOS MITOS DEL AMOR?

La compañía Coribante Producciones, con José María Del Castillo a la cabeza, nos presenta *Desnudando a Eros*, una propuesta multidisciplinar, codirigida junto a Antonio Rincón-Cano, que explora y cuestiona las infinitas formas que se le ha dado al amor en la cultura universal.

Por José Antonio Alba

¿Por qué siempre que pensamos en el amor encontramos un componente doloroso? ¿Amar conlleva sufrir? ¿Alcanzar el summum del amor supone un camino de sacrificios? Estas son algunas cuestiones sobre las que José María del Castillo ha querido reflexionar con *Desnudando a Eros*, el nuevo espectáculo de la Compañía Coribante Producciones -que ya pudo verse en la pasada edición del Festival de Teatre Clàssic de L'Alcúdia en Elche-, dirigido por el propio Del Castillo junto al dramaturgo Antonio Rincón-Cano, pero lo hace intentando darle la vuelta, utilizando

todos esos componentes oscuros que rodean al amor para ofrecernos un espectáculo que irradie luz a través de su multidisciplinariedad.

QUÉ FORMA DAR AL AMOR EN ESCENA

Una especie de limbo donde van a parar las 'almas viejas' que esperan volver a reencarnarse es el espacio donde toma forma este collage escénico que es *Desnudando a Eros*, donde el flamenco, el clown, el teatro clásico o el canto son utilizados como herramientas de expresión para dar forma a las múltiples maneras de amar que habitan el montaje.

“Van a reflejar todos los lugares por los que la mayoría de las personas pasamos. Todos los tipos de amor: el destructivo, el idílico, el inocente, el maternal, el pasional...” nos explica José María quien, además de crear y codirigir el espectáculo, acompañará en escena a los cuatro actores/bailarines que conforman el elenco: Benjamín Leiva, Guillermo de los Santos, Alejandro Molina y Héctor Garijo, con Mario Leiva y Saúl Cusac como alternantes. “Creo que es importante que las maneras de comunicar de los artistas no se centren solo en la danza, en el canto o en la interpretación textual, aquí se mezcla todo (...) nos servimos de muchísimas herramientas para transmitir el mensaje”.

AMAR MÁS ALLÁ DEL GÉNERO

“*Desnudando a Eros* intenta movilizar conciencias y tocar sensibilidades”, mensaje que viene dado no solo a través de la palabra o el movimiento, con las coreografías creadas por el bailarín Benjamín Leiva, también a través de la música de Alejandro Cruz Benavides y de una cuidada estética, creada por Enrique Vincent (vestuario) y Alejandro Arce (escenografía), aspectos todos ellos que juegan a desmontar y reconstruir la masculinidad y la femineidad que habita en todos los cuerpos, dejando bien claro que el amor no es cuestión de géneros y abriendo las puertas a la

diversidad y al encuentro con el alma y con la piel. “Si pensamos en cómo se ha tratado el amor, siempre se ha hecho desde un punto trágico, imposible, expulsado, prohibido, violento, doloroso... y ese es nuestro referente, seas quien seas, nuestro referente a la hora de amar son las historias que nos cuentan, ames a quien ames, te identifiques con lo que te identifiques -nos explica Antonio-, por tanto, hay una lógica social en que se ejerza violencia y dolor, sobre el que ama libre, gozoso, abierto... Para cambiar eso, hay que visitar todas esas historias. Y eso está en la propuesta que escribe José María”. De esta manera la historia de Romeo y Julieta se mezclará con la Carmen de Bizet o la furia desatada de los celos de Otelo; el Quijote y Dulcinea entrarán en debate con Hamlet y Ofelia e incluso veremos cómo un ejército de querubines rebeldes invade el teatro en busca del significado del amor.

“El público se va a encontrar una locura, una explosión; se van a sorprender. Es un espectáculo en el que todo tiene cabida y todo es posible -nos adelanta José María-, reformulamos muchos referentes y muchos mitos del imaginario colectivo y de la literatura universal. Todo esto unido a una puesta en escena divertida, cuidada, loca e inesperada, creo que hacen de este espectáculo algo interesante y necesario”.

FESTIVALES

SUMA FLAMENCA

Varios espacios. Del 18 de octubre al 6 de noviembre. www.madrid.org/sumaflamenca/2022

El XVII Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid se celebrará en ocho escenarios de la capital y en siete de otros tantos municipios de la región. 195 artistas para una programación que presentará quince estrenos absolutos y trece en la capital.

Regresa un año más esta cita imprescindible para los amantes del género, tras haber abierto boca con el programa previo que incluía en septiembre Suma Flamenca Joven y, desde finales del mismo mes, diversas actividades localizadas en el Ateneo: *La Movida flamenca*, que incluye una exposición con fotos de Mario Pacheco y portadas de Nuevos Medios; el concierto de Superbanda de Mario, con la colaboración especial de Pepe Habichuela y Silvia Pérez Cruz y diversas ponencias. Esta nueva edición de Suma Flamenca se presenta bajo el lema *Madrid Flamenco* ya que, como explica su director artístico Antonio Benamar-go, “Madrid ha jugado un importante papel en la historia, aceptación y divulgación del flamenco. La nómina de artistas (especialmente del baile y la guitarra) y de cafés cantantes y posteriores tablaos es muy superior a la de la mayoría de las capitales de Andalucía. No parece exagerada la consideración popular de Madrid como la novena provincia andaluza”. Los 41 espectáculos programados pondrán de manifiesto, una vez más, la intención de la cita de servir como un caleidoscopio del flamenco que se interpreta hoy en España, tanto por parte de las figuras más relevantes como por la de jóvenes valores. Aunque el grueso de la programación se desarrollará en la ciudad de Madrid -Teatros del Canal, Ateneo de Madrid, Teatro de La Abadía, Sala Cuarta Pared, CC Paco Rabal y CC Pilar Miró de Vallecas-, la voluntad descentralizadora del festival lo extiende a 7 municipios de la Comunidad: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Parla, San Loren-

zo de El Escorial, La Cabrera y Rascafría en el Real Monasterio de El Paular.

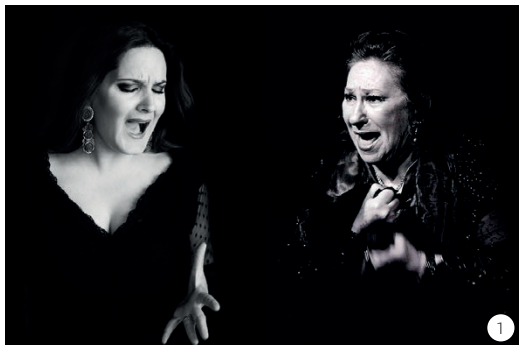
PREDOMINIO DEL CANTE

En los recitales de esta especialidad destacan tres grandes dúos: María Vargas & María Mezcle (1), que despliegan el estilo de una tierra totera y marinera como es Sanlúcar; Eva Durán & Ole Swing, que se inspira en la leyenda que cuenta el encuentro de la Niña de los Peines y Django Reinhardt en Madrid para unir flamenco y el swing gitano manouche; y Cancanilla de Málaga & Filo de los Patios (2), hermanando Málaga y Vallecas en una noche única. Además, tendremos la oportunidad de disfrutar de Mayte Martín, El Pele, Carmen Linares, Sandra Carrasco (junto al guitarrista y compositor José Luis Montón), Esperanza Fernández, Paco del Pozo, Tremendita (3), David Carpio, Capullo de Jerez y Pedro el Granaino.

RAÍZ Y VANGUARDIA

Bailaores y bailaoras mostrarán el trabajo de investigación y depuración en la raíz y en la vanguardia de sus creaciones. Por el festival pasarán María Pagés, Jesús Carmona, Mercedes Ruiz, José Maya, la Compañía Iván Losada, Carmen Cortés, Maripaz Lucena, Iván Vargas, Patricia Guerrero y la maestra La Tati (4), la bailaora de Madrid, que recibirá un homenaje a su extensa y fructífera carrera en el que participarán máximas figuras de cartel entre las que se encuentran, entre otras, lo más granado de ese Jerez que adora y que la quiere. Otros bailaores y bailaoras que participarán como invitados serán Alba Heredia con Iván

FOTOS: Jorge Cuelto / Alberto Romo

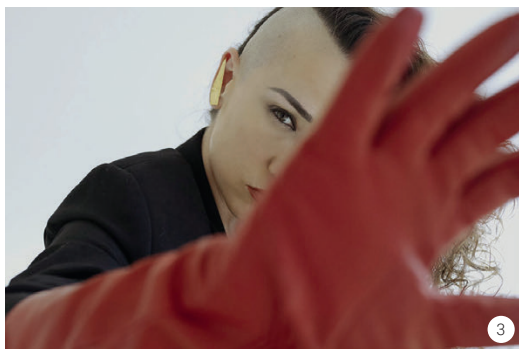
1

2

FOTO: Martín Guerreiro

FOTO: Alejandra Amere

3

4

FOTO: Pepe Morata

FOTO: Guzmán Infanzón

5

6

FOTO: Víctor Lozano

Vargas, Karen Lugo con Chicuelo, Pepe Torres con Carmen Linares y Águeda Saavedra con Pino Losada.

ALGO MÁS QUE GUITARRA

La especialidad de guitarra en concierto estará representada por Tomatito, Rafael Riqueni, Dani de Morón, José Mª Bandera, Juan Carmona "Habichuela" (5), Pino Losada, Chicuelo, Josemi Carmona y el Dúo del Mar (Marta Robles y Ekaterina Záyitseva). También cobrarán protagonismo otros instrumentos

como el piano, con Diego Amador y Dorantes; la tabla hindú, con Tino di Geraldo, y el violín y la guitarra eléctrica, con Víctor Guadiana.

FLAMENCO EN FAMILIA

El festival dedica también su atención al público familiar con el espectáculo *Olor a tiempo* (6), de Sara Nieto, un espectáculo donde se integran flamenco y teatro con los ideales universales y los elementos simbólicos de *El principito*, invitando a una profunda reflexión sobre la condición humana; y *Flamenco Kids*.

FESTIVALES

FESTIVAL INT. OUTONO DE TEATRO DE CARBALLO

Carballo. Del 30 de septiembre al 31 de octubre. www.fiot.gal

1

2

3

La XXI edición de este festival celebrado en la localidad coruñesa de Carballo se presenta con el lema #VocesFIOT, como apuesta por “la visualización de la singularidad y de la identidad de las compañías que conforman su programación (...) El programa del festival procura, precisamente, esa diversidad, conscientemente, con la intención de llegar a un amplio y diverso abanico de espectadores”. Dicen desde la organización.

Esa variedad de voces a la que hacen referencia viene dada por una programación en la que encontramos propuestas como *Silencio* (1) de Juan Mayorga, protagonizada por Blanca Portillo; el estreno en Galicia de *La voluntad de creer*, nueva creación de Pablo Messiez; *Búho*, de Titzina; *Eclipse total*, de El Pont Flotant; *Pirrolíticos* (2), estreno absoluto de Mofa e Befa, espectáculo con el que la compañía celebra su 30º aniversario sobre los escenarios; tal y como sucede con el espectáculo que recupera a Leo Bassi después de su debut en el FIOT hace 25 años, *70 años: Leo Bassi* (3); o *Impalpable*, de Sambuseck.

TEATRO DE CALLE Y TRADICIÓN ORAL

El festival cuenta con varios apartados, como Rúa dos Contos, con el que se promueve la

narración oral que podrá disfrutarse en los bares de la localidad con nombres como los de Alberte Montes, Marta Doviro, Óscar Terol, Good Sex Maritxu, Marta Iglesias o Quico Cadaval, además de las voces emergentes y virales de Pablo Meixe y Adrián do Regenco y que este año rinde homenaje a la figura del cómico gallego Pedro Brandariz.

Además, podremos disfrutar de Teatro de Rúa, con el que el festival se lanza a las calles con propuestas circenses, y el certamen de Metro Cadrado, con el que promueven compañías y artistas autónomos con espectáculos de ‘site-specific’ que tendrán lugar en espacios públicos de Carballo.

JORNADA PROFESIONALES E INCLUSIÓN

Dentro de la programación también tendrán lugar las jornadas profesionales de Escena Galega y NOGA y la visita del alumnado del CEY de Gestión Cultural para que se produzca el encuentro, no solo escénico, entre público, compañías y agentes culturales. Y se incidirá en la descentralización de la actividad escénica, programando también en los centros sociales de Verdillo y Ardaña o la residencia de mayores de Carballo; además de apostar por la inclusión, incorporando funciones que serán accesibles en lenguaje de signos.

QUINTA DE LOS MOLINOS

ANTÍGONA 3x3,5

Companhia do Chapitô (Portugal)

4, 5 y 6 de noviembre / 18.30 h.

CAROLINA ÁFRICA

“Es el texto que a mí me hubiera gustado escribir”

La actriz, directora y dramaturga se pone al frente de esta nueva producción de *Equus* de Peter Shaffer, que supone su primera dirección fuera de su dramaturgia. Una experiencia con la que exploraremos los límites de nuestras pasiones y deseos más ocultos a través de un thriller psicológico protagonizado por Roberto Álvarez y Álex Villazán.

Por José Antonio Alba

Carolina, este es tu primer encargo fuera de tu dramaturgia, ¿cómo recibes la propuesta?

A mí me llega la propuesta cuando Roberto Álvarez, con quien ya había trabajado en *Festen*, y María José Miñano vieron *El cuaderno de Pitágoras* y me ofrecieron dirigir *Equus*. Era un título al que no podía decir que no porque es de esas obras que a mí me han atravesado cuando las he visto como espectadora. Vi un montaje en Arte & Desmayo allá por el 2016, y fue de esos textos que, como *Incendios de Wajdi Mouawad*, te dejan clavado al asiento y entiendes la fuerza que tiene el teatro, por qué lo haces y por qué vas. Dije que sí sabiendo que es un reto muy importante.

El texto de Peter Shaffer es de 1973, ¿sigue poseyendo la potencia que tuvo en su momento?

Me parece que el texto tiene potencia por sí mismo, interpela a lugares del alma, a pilares que todavía sostienen a la sociedad o que se cuelean de manera muy importante en momentos trascendentales de nuestras vidas como la religión, que ya no tiene esa misma fuerza castradora que podía tener en los 70, pero sigue estando en los momentos trascendentales de la vida, en los nacimientos, en los bautizos, en las bodas y en las muertes. En los momentos en los que uno se acerca a la muerte la fe

aparece hasta en grandes ateos convencidos. Me parece que la religión, la psiquiatría, la educación de los padres y de la sociedad, sigue teniendo el mismo peso que tenía en los 70.

¿Habéis tenido que actualizar algún aspecto de la función para darle vigencia a la puesta en escena?

Con Natalio (Grueso), que es el responsable de la versión, sí que hablé que el conflicto de la televisión, del cine porno, eso de que el chico no estuviera informado de las relaciones sexuales, hoy en día se quedaba un poco pequeño. Y Natalio me dio libertad para meter mano al texto y contextualizarlo. No solo es la televisión, sino las redes sociales, internet, ese monstruo del siglo XXI. Es algo que vemos en muchos adolescentes que, desde la intimidad de su habitación, pueden acceder a un montón de contenidos, ver porno, ver violencia, acceder a cosas muy fuertes, pero que se está negando un poco la experiencia real, la física, los instintos más naturales que también es de lo que habla la función. Digamos que hemos dado ese salto y hemos recontextualizado algunas escenas, en lugar de un cine X es un lugar de intercambio de parejas donde aparecen todos esos deseos ocultos, o pasiones no permitidas, no aceptadas socialmente, esos componentes prohibidos que dialogan mejor con nuestros días y mantienen todo lo potente de *Equus*.

¿Cuáles son los temas que dan esa potencia a *Equus*?

La domesticación social, ese permitirte ser libre hasta las últimas consecuencias. Qué consecuencias tiene eso en una sociedad con sus propias normas, sus propios límites y enfermedades. La mitología griega está, los dioses, quiénes son los dioses hoy en día, cómo matarlos. Esa cosa de mentira que tienen las pantallas de mostrarnos como personas exitosas y esa pérdida de contacto que con la pandemia se ha visto más. El no tocarnos se antepone a ese instinto de este muchacho que se sube a un caballo y siente la potencia de lo salvaje, de lo natural, de lo instintivo. Todo eso sigue ahí.

Las conclusiones finales del personaje interpretado por Roberto Álvarez son demoledoras, ¿qué derecho tenemos a cambiar a los demás?

Sí, es un viaje a la inversa de esos dos protagonistas que son Alan y el psiquiatra. Roberto hay días que en el monólogo final se quiebra.

Ese 'speech' final que tiene es demoledor donde, de manera conclusiva, dice que un psiquiatra puede matar una pasión, pero no puede crearla. Todos tenemos esa pugna entre lo que somos y lo que deseamos hacer, creo que ponemos muy enfrente de nuestra cara esos deseos a los que renunciamos o no nos permitimos, esa vida que no elegimos, ese galope que no nos permitimos, esas riendas sueltas sin cadenas hirientes en la boca y creo que al espectador le atraviesa porque habla a cada uno desde lo que lleves dentro, se pueden hacer muchas lecturas a muchos niveles, filosófico, ético, personal; y porque les pone a todos frente a su propio abismo.

Uno de los atractivos que tenía *Equus* cuando se estrenó fue que contiene uno de los primeros desnudos integrales masculinos en teatro. En su momento era lo escandaloso, pero ahora estamos más que acostumbrados, ¿qué crees que es lo que va a impactar ahora?

Sí, ya no nos vamos a escandalizar. Me ha

encantado leer que cuando la estrenaron en el 75, con Franco vivo, era un desnudo, pero no integral, y fue morir se Franco y desaparecieron los calzoncillos de la escena (Risas). Cuando sucede un desnudo en escena es imposible no mirar, aunque sea por la curiosidad, y te juro que hay un momento en el que te olvidas de que Álex (Villazán) está desnudo, porque lo que estás viendo es un alma desgarrada, un alma luchando contra demonios que interpelan a las almas de los espectadores. Es un desnudo bellissimo, como lo es todo cuerpo humano, pero el verdadero desnudo al que va a asistir el público es al alma de los personajes y, sobre todo, de Alan. Se van a quedar clavados en la butaca.

¿Cómo son los caballos en esta versión?

He querido recuperar el mundo de las máscaras y de los caballos-actores, y lo he hecho de una manera diferente. Voy más por esos deseos que nos permitimos o no porque están en límites morales muy fuertes, y he preferido que las máscaras sean más en un mundo cuero, sado-masoquista, que responda más a ese mundo de impulsos.

¿Dónde radica el nexo de unión entre el universo teatral de Carolina África y *Equus*?

Me interpela completamente. Sin ser un texto que he escrito yo, es el texto que a mí me hubiera gustado escribir, creo que mantiene la esencia de lo que a mí me gusta hablar que son las relaciones familiares, las relaciones interpersonales, los deseos ocultos,

no permitidos y la lucha por quienes somos. También resuena conmigo en la teatralidad de poder contar con algo tan excepcional como es un audiovisual, pero también hacer un pequeño recurso con los dedos, haciendo que el tamborileo de estos sobre la piel de un sofá sea un galope, buscar una teatralidad que los propios actores construyen en el escenario.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

Suma Flamenca

XVII Festival Flamenco
de la Comunidad de Madrid

Madrid Flamenco

Del 18 de octubre
al 6 de noviembre de 2022

© Patten 2022. El perfil de El Güito.

Cultura Comunidad de Madrid
#SumaFlamenca2022

→ Varios espacios de la región

www.madrid.org/sumaflamenca

**Comunidad
de Madrid**

Diálogos salvajes

TRUE WEST. Naves del Español. Del 28 de octubre al 27 de noviembre.

Escrita en 1980, esta obra es considerada el culmen en la carrera de Sam Shepard. Es cierto que es su obra más conocida, la que más veces hemos visto representada en nuestro país y pudiéramos creer que no ha realizado trabajos más destacables, pero hay que tener en cuenta que durante las décadas finales del siglo XX era el autor estadounidense más representado en su país tras Tennessee Williams, que ya había conseguido el Premio Pulitzer por su obra *Buried Child* (1979) y que su trabajo era minuciosamente estudiado debido al gran impacto que provocaba. Es, en definitiva, uno de los grandes escritores contemporáneos, lo cual es decir mucho.

Así que representar *True West* (con la que Shepard también fue finalista del Pulitzer en 1983) de vez

en cuando es un caramelo que las buenas productoras no dejan pasar. Montse Tixé es la encargada de dirigir esta versión, adaptada por Eduardo Mendoza (afamado escritor que consiguió el Premio Cervantes en 2016), y que está protagonizada por Tristán Ulloa, Kike Guala, José Luis Esteban y Jeannine Mestre. La obra retrata el desenlace de la rivalidad entre dos hermanos que representan, con su dualidad, la naturaleza conflictiva del ser humano. “Creo que estamos divididos de una manera mucho más devastadora de lo que la psicología puede revelar”, confesó el propio autor cuando apareció esta obra. Y aquí realiza un análisis portentoso de esa división

FOTO: Javier Naval

mental que todos tenemos para pasar del amor al odio en cuestión de segundos y para llevarnos por delante lo que sea y a quien sea con tal de conseguir nuestros objetivos, por míseros que éstos sean.

Es un retrato maravilloso de dos perdedores que navegan por aguas revueltas, que viven alienados por los problemas de una sociedad corrompida por el dinero y las ansias de prosperar, algo que resulta muy difícil cuando tus cartas están marcadas de antemano. Cuando has nacido en el verdadero Oeste y has de abrirte paso a dentelladas, pero ni aún así logras escapar de tu triste realidad. Un poco lo que nos pasa a casi todos... **Sergio Díaz**

Un Benavente fantástico

EL ENCANTO DE UNA HORA. Teatro Español. Del 14 de octubre al 13 de noviembre.

Una mezcla, a priori, un tanto particular esta de unir a una compañía como [los números *imaginarios*] con un autor como Jacinto Benavente, aunque al descubrir que este título pertenece al llamado 'Teatro Fantástico' del Premio Nobel de Literatura, todo comienza a cobrar sentido. Carlos Tuñón dirige a Jesús Barranco y Patricia Ruz en esta pieza donde interpretan a dos figuras de porcelana que cobran vida por una noche. "Es la vuelta al primer espíritu de un autor fundamental para entender España, o al menos una España con ansia de renovación, en disputa, un hervidero de opinión y posturas enfrentadas, y también una España ingenua y herida", dice la compañía sobre la oportunidad de descubrir este teatro previo al que conoceremos posteriormente sobre este mismo autor como *Los intereses creados* y *La malquerida*.

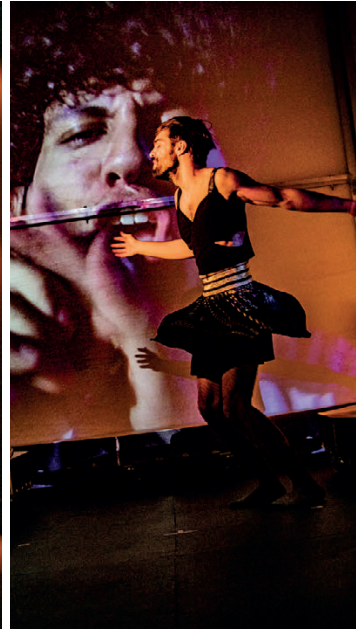
Miércoles que parecen jueves

de Juan José Millás

Dirección de
Mario Gas

con
Clara Sanchis

del 27 de octubre al 27 de noviembre

Vida de este chico

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE. Teatro de La Abadía. Del 26 de oct. al 6 de nov.

“Ahora tenemos un momento complicado y creo que una historia de estas características siempre viene bien”, nos decía José Luis Arellano cuando el año pasado se estrenaba este espectáculo de LaJoven que él dirige y con el que ahora regresan al Teatro de La Abadía. Y es que las cosas para el colectivo LGTBIQ+ no han cambiado demasiado en este año, y si lo han hecho ha sido a peor. Por eso cualquier excusa es buena para volver sobre este montaje que toma la novela autobiográfica de Édouard Louis para poner sobre el escenario la problemática de una comunidad, contada desde el propio individuo. Porque parece que cuando ponemos el foco sobre lo concreto, la dimensión y la contundencia del mensaje se refuerzan. La historia es el camino que hay entre Eddy, un muchacho homosexual que vive en un pueblo donde el diferente es mirado como una amenaza, y Édouard, el joven escritor que nos lo cuenta. Son la misma persona, pero en puntos de la vida muy diferentes.

Un viaje ‘Dickensiano’ en busca de la identidad y la reafirmación contado “muy de tú a tú con el espectador, desde la ternura, desde el dolor, desde la comicidad. Que habla de ser diferente, de ser homosexual y afeminado, que parece que es una cosa que no se puede ser, incluso dentro del propio colectivo mucha gente lo rechaza -afirmaba su director-; creo que es el gran problema de esta sociedad en general, que se ha construido a base de tener miedo al diferente”.

La propuesta, aunque está contada por un solo narrador, el propio Eddy, cuenta con dos actores, Raúl Pulido y Julio Montañana Hidalgo, en escena. Ambos hacen de Eddy y de todos los personajes, alternándose roles. Ojalá esta obra ayude a esas personas vapuleadas por la intolerancia, como le sucede al protagonista de la historia, a darse cuenta de que no están solas. Y a quienes estamos alrededor a concienciarnos de una vez que la diversidad es lo que nos enriquece. Mal que les pese a algunos. **J. A. Alba**

A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE
EN EL TEATRO INFANTA ISABEL

Fotografía: Ceraldine Lelouire | Diseño: Melania Ibeas

EQUUS

d e P E T E R S H A F F E R

Una producción de JOSE VELASCO | Dirigido por CAROLINA ÁFRICA | Versión de NATALIO GRUESO

ROBERTO ÁLVAREZ

ÁLEX VILLAZÁN

MANUELA PASO

CLAUDIA GALÁN

JORGE MAYOR

COMPRA YA TUS ENTRADAS EN
WWW.TEATROINFANTAISABEL.ES

OKAPI

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

inaem

Comunidad de Madrid

El espacio que habita Don Juan

EL LUGAR Y EL MITO. Teatro de La Comedia. Del 6 de octubre al 13 de noviembre.

Como ya es costumbre desde que Lluís Homar dirige la CNTC, a la vez que en la sala principal se representa una gran producción, en la sala Tirso de Molina se propone un espectáculo que entabla un diálogo en torno al mismo tema. En este caso, Paola de Diego (en la imagen) crea una propuesta en torno al mito de Don Juan y lo hace de una manera bastante particular, ya que es el espacio escénico el que determina la construcción y el nacimiento del resto de elementos que componen la función.

Para ello se sirven de diferentes conceptos de exhibición repartidos a lo largo de los días: Encontraremos dos espacios expositivos bajo el título *Antes de todo y La devastación. Lo que queda*; una performance, *La belleza y la seducción*, que cuenta con María García-Alix, Pablo García Martínez, Nacho Sánchez y Mina Serrano; además de una conferencia escénica titulada *El engaño*.

La dueña de las palabras

MIÉRCOLES QUE PARECEN JUEVES. Teatro Quique San Francisco. Desde el 27 de oct.

Cuando las fronteras entre la imaginación y la realidad saltan por el aire, una mujer irrumpe en el teatro, a punta de pistola, para dar una charla de Juan José Millás. Acosada por la policía y el propio autor, su alegato es la demostración de una tesis a vida o muerte: Ella es él.

La maravillosa Clara Sanchis es la protagonista de este thriller con tono de comedia dirigido por Mario Gas. Se trata de un texto de Juan José Millás que nos muestra con humor y luminosidad, y a través de un personaje fascinante, todos los grandes temas del universo 'millasiano': La realidad y sus extravíos, el poder de la imaginación, la extrañeza como fuente de saber o el cuestionamiento de la propia identidad. Es un espectáculo en movimiento, a pie de calle y de la vida, que se nutre también de la mirada periodística del autor. El teatro -templo de la palabra, origen de otro, en palabras del autor- es la naturaleza misma de esta historia trepidante.

TEMPORADA 2022-23

ABONOS

Ahorra hasta un 40% con nuestros abonos a la carta a partir de 3 espectáculos

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

HISTORIA DE UN JABALÍ

Texto y dirección: Gabriel Calderón

Interpretación: Joan Carreras

Premio Max a la Mejor Interpretación

29 SEP – 9 OCT

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE

Dirección: José Luis Arellano

Reperto: Julio Montañana Hidalgo y Raúl Pulido

26 OCT – 6 NOV

LA TOFFANA

Texto: Vanessa Montfort

Dirección: María Herrero

Reperto: María Herrero, Aitor de Kintana, Amaranta Munana, Victoria Teijeiro

3 – 13 NOV

ANA CONTRA LA MUERTE

Texto y dirección: Gabriel Calderón

Reperto: Marisa Betancur, Gabriela Iribarren y María Mendive

25 NOV – 4 DIC

VIVE MOLIÈRE

Dramaturgia y versión: Álvaro Tato

Dirección y música: Yayo Cáceres

Reperto: Marta Estal, Laura Ferrer, Mario Portillo, Kevin de la Rosa, Juan de Vera

1 – 30 DIC

CABEZAS DE CARTEL. Teatro Infanta Isabel. Del 26 de oct. al 30 de nov.

La flamante ganadora del Premio Godoff 2022 (ex aequo con *Sweet Dreams* de Alberto Velasco) salta al teatro comercial. En este maravilloso montaje de Perigallo Teatro nos colamos en un momento crítico del proceso creativo de una pequeña compañía teatral, en el que encontraremos los principios éticos sobre la necesidad de sentirnos importantes. Hay personas que se juegan la vida por hacer aquello que creen que mejora el mundo. La responsabilidad de 'hacer bien algo' no pasa por el tener la oportunidad y aprovecharla, sino por saberse digno de concretar un sueño. Y de eso nos hablan en esta pequeña joya teatral Celia Nadal y Javier Manzanera, de dignificar al ser humano.

MILES GLORIOSUS. Teatro Reina Victoria. Del 26 de oct. al 18 de dic.

Comedia de amor, enredos y venganza original de Plauto y que ya pudo verse en el pasado Festival de Mérida. Se trata de una de las obras más famosas y aplaudidas del dramaturgo latino. Su historia presenta a Miles Gloriosus, un militar fanfarrón que decide secuestrar a Filocomasio, una meretriz ateniense, y se la lleva a su villa en Éfeso. Pero allí también vive Geta, un esclavo al servicio de Miles que ya conocía a la joven y al hombre del que verdaderamente está enamorada: Pléusicles. Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Antonio Prieto y Arianna Aragón conforman un reparto de lujo al que dirige Pep Antón Gómez.

BREVE HISTORIA DEL FERROCARRIL ESPAÑOL. Teatro María Guerrero. 14 de oct. al 13 de nov.

Esta obra escrita por Joan Yago, dirigida por Beatriz Jaén e interpretada por Paloma Córdoba y Esther Isla, es una mirada al origen del capitalismo en España y a su estrecha relación con la familia real. Es una mirada burlona y, por supuesto, política pero, por encima de todo, es una mirada fascinada, incrédula e incluso escandalizada. Casi dos siglos separan el primer viaje del ferrocarril Madrid-Aranjuez y la inauguración del AVE a La Meca; casi doscientos años en los que todo ha cambiado y al mismo tiempo todo sigue como estaba. Por eso, con esta obra, intentarán hacer un ejercicio de memoria con la esperanza de hacer al mismo tiempo un ejercicio de justicia.

37º Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

15.10.22 / 30.10.22

organizan:

con el apoyo de:

con el patrocinio de:

#culturasegura

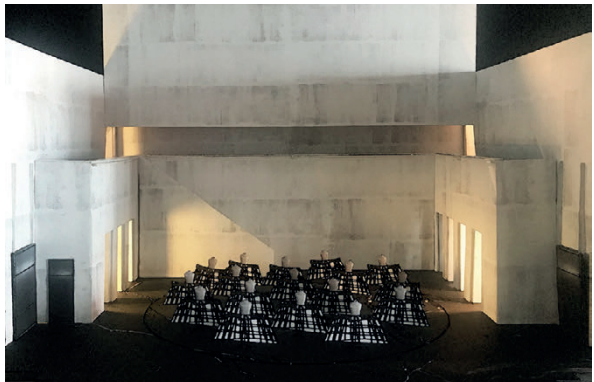
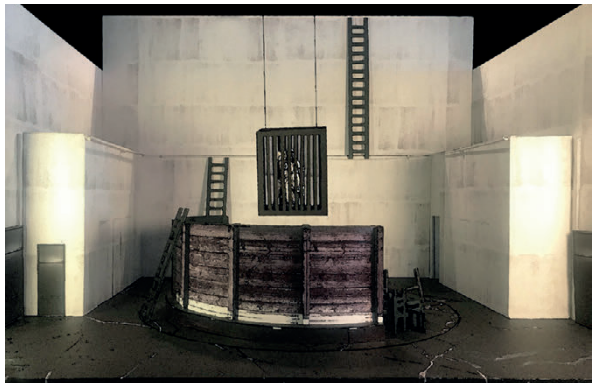
LÍRICA

Una gran distracción cuando la Corte es un circo

PAN Y TOROS. Teatro de la Zarzuela. Del 6 al 23 de octubre.

La nueva producción del Teatro de la Zarzuela nos presenta esta zarzuela grande e histórica que se compone de tres actos. Estrenada en 1864 en este mismo espacio, cuenta con un libreto escrito por José Picón y una banda sonora compuesta por el maestro Francisco Asenjo Barbieri. Podría decirse de Picón que era un verso suelto del género, de ideología liberal, muchos de sus trabajos introducían temas de índole histórica y social. En *Pan y Toros* realizó su primera colaboración con Barbieri -repetiría después en otras muchas obras- que creó una partitura que hundía sus raíces en lo popular y 'goyesco': con destacada presencia de la tonadilla del siglo XVIII, pero también del bolero, la jota, la seguidilla, el pasodoble, etc.

En esta ocasión será el actor Juan Echanove el encargado de llevar a escena este referente del género acompañado en la dirección musical por Guillermo García Calvo y la música en directo de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el Coro del Teatro de la Zarzuela. En palabras del propio Echanove: "Es una producción espectacular en la que la figura de Goya está en el centro, porque por un lado está en el mundo de los reformistas, pero también en el cerrado mundo de la corte borbónica, en el incesante trasiego popular madrileño y en el populista mundo de la tauromaquia". La historia nos sitúa en 1792 y se centra en una conspiración liberal que tiene como fin que el monarca Carlos IV deje de estar influido por su poderoso primer ministro Manuel Godoy. De tal modo se narra cómo un espía que finge ser ciego acude al Corregidor Quiñones para informarle de los movimientos

Maquetas de Ana Garay para la escenografía de *Pan y toros*.

que ha habido en la casa del pintor Francisco de Goya. Aparece también Doña Pepita, quien brinda las últimas noticias políticas referentes a Godoy, la guerra contra Francia y la historia de un soldado que se ha tragado unos documentos comprometidos. Tras la derrota de las tropas españolas a mano de las francesas, el pueblo está al borde de la revolución y el Corregidor anuncia una corrida de toros en la que participará uno de los tres toreros más importantes del momento: Pepe-Hillo, Pedro Romero o Costillares. Pero en la ceremonia de elección, el Abate Ciruela, encargado por el Corregidor, hace trampa a favor de Romero...

39
espectáculos

8
estrenos absolutos

9
estrenos en Galicia

#VocesFIOT

Juan Mayorga, Blanca Portillo, Pablo Messiez, Leo Bassi, Chévere, Sambuseck, Pont Flotant, Titzina, Xosé A. Touriñán, Tito Asorey, Mofa e Befá y muchas más...

El corazón del teatro en Galicia

www.fiot.gal

FAMILIAR BEATRIZ DE TORRES

“Los adultos se maravillan más incluso que los bebés”

La directora de Espacio Abierto Quinta de los Molinos nos descubre, entre otras cosas, los engranajes del ciclo *Bailas, ¿baby?*, que este mes tendrá como coreógrafo invitado a Jesús Rubio Gamo.

Por David Hinarejos

Cuando haces la llamada y les cuentas el proyecto de creación de una pieza para la primera infancia a Luz Arcas y Cesc Gelabert, que ya han participado, o ahora a Jesús Rubio Gamo, ¿cómo lo reciben?

Tengo que decir que ésta es de las propuestas más emocionantes y gratificantes que hemos puesto en marcha en Espacio Abierto, por lo menos desde nuestra vivencia. Ha sido una experiencia muy graciosa ver las reacciones, entre alucinados y sorprendidos, de estas grandes figuras. El primero con el que hablé fue Jesús, recuerdo que me decía: “Pero tú, ¿estás segura?”. Y Luz no daba crédito tampoco a que hubiéramos pensado en ella por el tipo de espectáculos que normalmente hace. Cesc, por su parte, después de contarle lo que pretendíamos me dijo: “Yo ya hace tiempo que sólo hago las cosas que me apetece hacer y a mí esto me apetece, pero tengo que tener un tiempo para pensarlo porque no sé si voy a estar a la altura”. Que te diga esto un artista de su trayectoria habla mucho de la manera tan profesional con la que todos han afrontado la propuesta.

Al final es hacer algo muy diferente a lo que están acostumbrados y supongo que es un reto muy atractivo por ello.

Claro, esa era la idea desde el principio, coger grandes figuras de la danza que nunca hubieran hecho algo así y retarles.

FOTO: Lukasz Michalak

Tiene que crearse una atmósfera muy especial al descubrirse mutuamente bebés y artistas.

Sí, pero hay que incluir un tercer participante ahí, los adultos. Por un lado, los creadores conectan por primera vez con un público de primera infancia y generamos un respeto y una profesionalidad en lo que se les ofrece. Ese es un punto fundamental de la iniciativa, ya que todavía hay mucha gente que cree que con hacerles cucú-trás ya está, pues no. Por otro lado, los bebés caen completamente cautivados por este nuevo mundo que se les muestra. Por ejemplo, con el espectáculo de Luz Arcas, que era Luz en estado puro: con mucha oscuridad, intimista, críptico... fue

alucinante el silencio que había en la sala y la reacción de los peques. Y si alguien se mara-villa por encima de ellos, son los adultos que salen de las funciones fascinados.

En el caso de la danza contemporánea, ¿Son mejor público los bebés porque no racionalizan lo que ven y simplemente lo disfrutan?

Yo creo que sí, y por eso queremos utilizarlos vilmente (risas) para enganchar a través de ellos a los adultos. A ver si conseguimos que la gente le pierda el miedo a este género y que entiendan que para disfrutar de estos espectáculos no hay que pensar, solo sentir. Es muy bonito ver cómo al final de las funciones participan pequeños y mayores bailando sobre el escenario. Y luego al salir, que siempre estamos para recoger opiniones y comentarios que nos quieran hacer, ves con qué caras salen sobre todo los adultos, es muy emocionante.

A la hora de crear el montaje, desde el centro, sólo ponéis como condición que el público pueda participar al final y que todo gire en torno al concepto de la alegría, ¿no?

Realmente la única exigencia como tal es que acaben con los bebés en escena participando. El tema de la alegría es que queremos que los creadores intenten recuperar esas sensaciones de las primeras veces, del descubrir cosas como el movimiento y la música... la pureza del bailar por bailar, del sentir por sentir.

Este mes le toca el turno a Jesús Rubio Gamo, ¿puedes adelantarnos algo de lo que está preparando?

Él es muy reservado, pero como ya ha estado varios días por aquí ensayando te puedo decir que quiere jugar mucho con los colores a través de la iluminación y los sonidos generados por los propios niños y niñas. Está experimentando con muchas cosas. Estamos muy orgullosos y nos parece muy positivo que el proceso de creación se realice aquí, así tienen la oportunidad de impregnarse del ambiente tan especial que se genera en Espacio Abierto.

Tras haber cancelado anteriormente por la Covid-19, volvéis a programar ¿Cuándo viene Samuel?, la adaptación de Ultramarinos de Lucas de Esperando a Godot, de Beckett.

No queríamos renunciar a tenerlo. Cuando nos lo planteamos en su momento nos costó solventar algunos problemas para que la escenografía se adaptase a nuestro espacio y luego se tuvo que cancelar. Ahora, por fin, vamos a poder ofrecerlo y es una gran noticia porque es fantástico, es Beckett en estado puro, pero adaptado para que se pueda disfrutar desde los 5 años. Ultramarinos es una compañía de esas que tenían que estar en Espacio Abierto tarde o temprano por el tipo de propuestas que realizan.

Imagen de Jesús Rubio Gamo en *El hermoso misterio que nos une*.

FOTO: Jesús Vallinas

JESÚS RUBIO GAMO... AL DESCUBIERTO.

Espacio Abierto. 22 y 23 oct. **De 6 meses a 5 años.**

¿CUÁNDO VIENE SAMUEL? Espacio Abierto.

15 y 16 de octubre. **A partir de 5 años.**

FESTIVALES

37º FIT DE CÁDIZ

Cádiz. Varios espacios. Del 15 al 30 de octubre. www.fitdecadiz.org

FOTO: José Caldeira

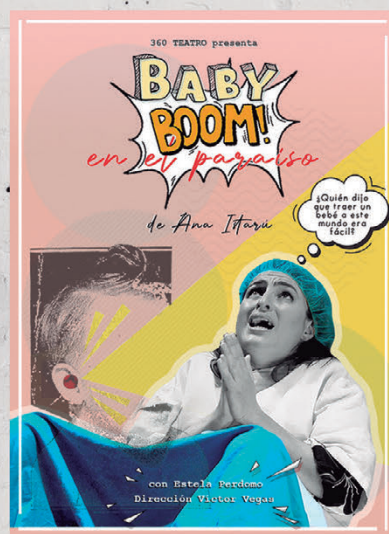
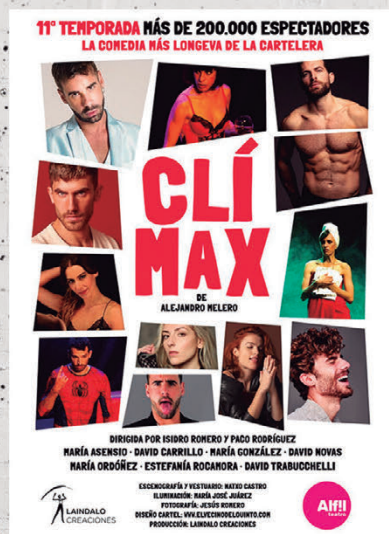
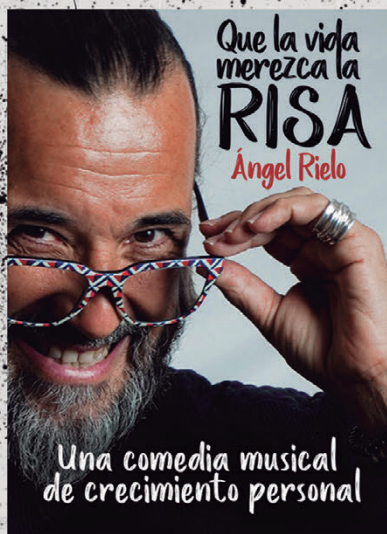
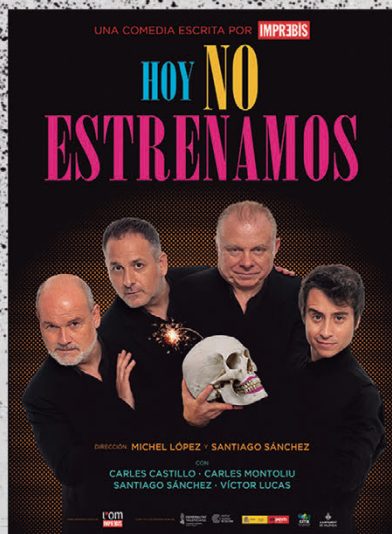

En 2020, los creadores Isla Aguilar y Miguel Oyarzun fueron llamados como solución de urgencia para salvar una joya artística patrimonial de Cádiz como es el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT). En plena pandemia el Ayuntamiento de Cádiz, el INAEM y los miembros del patronato que gestionan este gran evento hicieron una apuesta valiente para poner en marcha una complicadísima edición. Meses después, la propia Isla Aguilar gana, en concurso público, la dirección artística del FIT con un proyecto concebido como una dirección colegiada con Miguel Oyarzun. Con esta ya serán tres ediciones consecutivas con ambos al mando y gracias a su trabajo y las líneas marcadas desde el comienzo, este Festival sigue creciendo edición tras edición.

Del 15 al 30 de octubre, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz se desplegará por 12 espacios de la ciudad, con propuestas escénicas diversas que observan, desde 10 países distintos, nuestras biografías y encrucijadas comunes. Propuestas que abordarán, como no podría ser de otra manera dado el nombre del festival, los problemas de la contemporaneidad de Iberoamérica.

Fiel, desde el primer momento, a su vocación como espacio para el debate de las problemáticas de la contemporaneidad, el FIT 2022 se

inaugurará el 15 de octubre en el Gran Teatro Falla con *Margem* (1), un hermoso acercamiento al universo de los jóvenes de la calle, inspirado en la novela *Capitanes de la arena*, del brasileño **Jorge Amado** y dirigida por el coreógrafo y performer portugués **Victor Hugo Pontes**. El mismo escenario acogerá el 30 de octubre la clausura del Festival con *Oasis de la impunidad* (2), una investigación teatral y coreográfica sobre las formas en que la violencia, la indignación y el terror habitan y desbordan los cuerpos y los territorios, con la que vuelve al Festival la imprescindible compañía chilena **La Re-Sentida**. Y entre estos dos eventos podremos disfrutar con compañías venidas de lejos como los mexicanos **Lagartijas tiradas al sol**, los argentinos de **La columna Durruti**, los colombianos de **La Maldita Vanidad Teatro**, la guatemalteca **Regina José Galindo**, una de las más importantes artistas de performance de Iberoamérica, la actriz trans y militante brasileña **Renata Carvalho**, la chilena **Manuela Infante**... Y desde algo más cerca encontraremos a **Luz Arcas**, **unahoramenos**, **Jesús Bienvenido** (3), **Alberto Cortés**, la **Compañía La Soledad**... Una mirada caleidoscópica a los problemas sociales y políticos desde distintos acercamientos y lenguajes. Un año más, el FIT palpita en Cádiz.

Revista de Artes Escénicas

GØD OFF

www.revistagodot.com

EL PANTANO

Fernando Ferrer es el autor y director de esta obra creada a partir de *Hamlet*. Micaela Breque, Jorge Kent, Pablo Lanzillotta y Lara Ruiz son los intérpretes de esta propuesta que puede verse en El Umbral de Primavera.

Paola Matienzo y Jorge Sánchez _ Susana Garrote _ IX Surge Madrid en Otoño

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

EL PANTANO

DE Fernando Ferrer

MICAELA
BREQUE

JORGE
KENT

PABLO
LANZILLOTTA

LARA
RUIZ

Estreno - 13 de Octubre

EL UMBRAL DE PRIMAVERA

Calle Primavera, 11 - Lavapiés

Información y reservas: 605 849 867

elumbraldeprimavera@gmail.com

MADRID

VOZ EN OFF

MUJERES EN PLENITUD

Por Sergio Díaz

Amparo Larrañaga es una actriz con un talento enorme que casi opaca todo lo demás a su alrededor. He podido comprobarlo en *Laponia* (que se representa en el Teatro Maravillas). Hace unas semanas apareció en un programa de La Sexta para promocionar esta obra y habló de cómo la edad afecta de forma diferente a la carrera de los hombres que a la de las mujeres en el mundo audiovisual: “No tienes más que ver los anuncios, atrofas, pérdidas de orina... somos sacos de basura, todos los anuncios malos son para las mujeres”, dijo. Es una voz más que se levanta contra el estigma que supone la edad para las féminas y la invisibilidad que sienten al cumplir el número de años que la sociedad ya considera como demasiados para que su opinión importe. Mi voz, mi pequeña voz, también intenta sumarse a este coro que reniega de los imperativos sociales que dictan que las mujeres han de ser excluidas de lo que sea. Yo siempre he sentido una admiración reverencial hacia ellas. Siempre he necesitado nutrirme de historias de mujeres, siempre he querido saber más de ellas, conocer sus pensa-

mientos. Me interesan y me gusta vivirlas en mi vida y también en los libros, el cine, el arte, el teatro... me resultan sumamente interesantes. Y no como objeto de deseo (aunque la belleza de una mujer madura es insuperable, para mí), sino como sujetos activos con emociones que me gusta descifrar y de las que quiero aprender. Siempre he pensado que sus inquietudes como mujeres que ya han vivido muchas experiencias me ayudarían en mi camino para convertirme en alguien que mereciera la pena, un igual, un buen compañero de vida y de viaje (en el caso de una amistad y un amor).

Un gran ejemplo es mi compañera Marisa, a la que conozco hace 12 años. Es una profesional increíble que nos ha ido guiando en este camino complicado. Su llegada lo cambió todo, su sabiduría nos hace llegar lejos, es la mejor embajadora que esta revista puede tener y cada día que pasa su enorme luz propia brilla aún más fuerte. Quien invisibiliza a las mujeres por su edad nos está privando del conocimiento y de la belleza de este mundo, y eso es algo que no nos podemos permitir.

SUMARIO

04 *El Pantano*. Fernando Ferrer
08 Paola Matienzo y Jorge Sánchez

12 Susana Garrote

15 IX Muestra de Creación Escénica Surge Madrid en otoño

22 Dos estrenos en La Sala
23 Las cosas por su nombre
23 Romeo y Julieta

Pág. 15

Pág. 23

FERNANDO FERRER

“Gracias a Shakespeare conozco mejor el alma humana”

Dramaturgo, director, docente y actor argentino. Hace unos años aterrizó aquí para ofrecernos *La fiesta del viejo*. Ahora llega, de nuevo a El Umbral de Primavera con *El Pantano*, una obra creada a partir de *Hamlet*, y es que Shakespeare es una gran inspiración para este creador que construye nuevos mundos a través de imágenes que llegan a su cerebro.

Por Sergio Díaz

FOTO: Alex Trejo

¿Cuál es esa primera imagen interna que recuerdas que querías compartir con el mundo?

Esa primera imagen que recuerdo es una obra que escribí que se llama *La Pasto Verde*, y que aún está sin estrenar. Habla de tres hombres que trabajan arreglando tuberías en una petrolera que deben convivir en una casa en la montaña mientras terminan un trabajo de soldadura muy complejo. En medio de esa situación, se les aparece una niña misteriosa que no habla y se les instala en la casa...

Habrás que esperar a que se estrene para saber cómo sigue la historia.

Así es (risas).

Hay personas que ven la vida en palabras, otras a través de formas geométricas, existe la sinestesia... ¿De qué forma te llegan a ti esas imágenes susceptibles de ser plasmadas y cómo las transformas luego en un proyecto con contenido?

Me gusta creer que todos tenemos una especie de proyector interno de imágenes. Ese proyector, para que nos entendamos, se pone en juego, por ejemplo, cuando soñamos, también al recordar o al imaginar el futuro. Me interesa indagar qué imágenes lanza esa maquinaria pensando en crear algo. Eso me obsesiona: la creación de nuevos mundos a

partir de lo que el imaginario interno despliegue. Las imágenes vienen en cualquier momento, porque ese proyector está en una zona propia, interna, profunda e inmanejable, que no respeta momentos ni lugares. En cualquier lado y en cualquier circunstancia, por algo que vemos, que escuchamos, que recordamos, que soñamos, puede activarse una imagen. Creo que, si la desarrollamos con cierta técnica y sistematización puede traer detrás toda una historia.

¿Y cuándo te das cuenta de que esas imágenes y lo que construyes con ellas pueden ser lo suficientemente interesantes como para compartirlas con el mundo?

La verdad es que no tengo idea. Que un elenco quiera actuar lo que escribo, no deja de asombrarme. Y que encima luego venga gente al teatro, me parece un regalo inmenso. Lo que ha sucedido con algunas de las obras, el éxito que han tenido y que algunas sigan en cartel después de años ya me parece realmente un milagro desproporcionado. Y me pone feliz. Ahora, ¿eso se puede saber de antemano? No. Lo que sí me ha pasado es que, en algunos ensayos, me he dado cuenta de que estaba ante algo diferente y ahí he pensado: “Acá hay algo grande”. En ese momento creo que tengo una bomba en las manos, algo que va a provocar emoción y con *El Pantano* me ha pasado. Escribir es un acto desinteresado, potente y crucial. Como el amor. No hay ninguna especulación. Y si aparece, porque lógicamente sucede, intento no darle demasiada cabida.

Ya pudimos verte en Madrid hace algunas temporadas con tu exitoso montaje *La fiesta del viejo*. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue genial y un privilegio que ocurriera. Porque gracias a esa experiencia y a lo que desenchadenó, conocí enormes artistas y productores que aun hoy me siguen guiando y apoyando. Fue precioso viajar con *La fiesta del viejo* y participar en varios festivales de España y Polonia. Siempre estaré agradecido a esa experiencia que nació del teatro off en Buenos Aires y todavía hoy sigue haciendo temporada en el teatro oficial de la ciudad, o en el teatro Metropolitano, que es una de las salas más emblemáticas del teatro comercial. Siento un orgullo total y un profundo agradecimiento al equipo completo.

Ahora regresas con *El Pantano*. ¿Qué nos puedes decir de este nuevo trabajo?

Estoy encantado y agradecido a este grupo de enormes artistas, porque me permiten desembarcar nuevamente con obra propia en Madrid, pero esta vez, encarada 100 % desde España.

Es un honor y un privilegio trabajar con Jorge Kent, Lara Ruiz, Micaela Breque y Pablo Lanzillotta. He obtenido enormes apoyos sin los cuales no hubiera sido posible nada. Debo destacar a El Umbral de Primavera, con mis dos ángeles de la guarda, Viviana Doynel e Israel Giraldo. También debo dar un gracias enorme a Menchu Pastor, que sin su apoyo nada hubiera sido realizable.

Si en *La fiesta del viejo* era *El Rey Lear*, ahora es *Hamlet*. ¿Qué papel juega Shakespeare en tu vida?

Es fundamental. La base y el fondo de todo. Creo que Shakespeare nos inventa como seres humanos y está más vivo que nosotros. De él seguiremos hablando por siglos como lo hemos hecho hasta hoy, y nosotros en unos decenios de casualidad estaremos en la memoria de alguien. En lo genial de su obra encontramos modos de transitar, dinamizar, vivir, dinamitar y comprender, lo absurdo de la existencia. Conozco un poquito más de la dimensión del alma humana con él.

¿Cómo se aborda la reescritura de un clásico? Y de uno de los más grandes, nada más y nada menos.

Sinceramente, no me gusta la idea de reescribir porque lo escrito por él es inmejorable. Pienso en que hago obras 'a partir de'... Y lo intento con humildad y desparpajo. Es un acto de impunidad, irresponsabilidad y juego. Lo hago con alma de niño y sin pensar demasiado en términos solemnes, de lo contrario a mí se me haría imposible escribir una sola letra. Es tomar algo del poeta y hacer otra cosa. Es trabajar al lado de un enorme maestro que nos sigue hablando y ayudando. Es seguirlo, traicionarlo y amarlo. Creo que Shakespeare es tremendamente divertido, pícaro y astuto. Para mí, tenerle respeto es faltárselo del modo más profundo.

Ya escribiste una obra llamada *La Payanca* también basada en *Hamlet*. ¿*El Pantano* bebe de ella?

El Pantano bebe de ella y es otra cosa. El cambio se nutre fundamentalmente de ciertas cuestiones de la realidad que percibo aquí. Me interesa muchísimo la idea de los jóvenes de los pueblos que se van a la gran ciudad. La España vaciada. ¿Cómo se vuelve al pueblo y con qué fantasmas uno se encuentra en ese viaje? También me llama la atención la mixtura cultural y ciertas familias en donde

uno de los miembros es de aquí y la otra persona, de Latinoamérica. Me interesa la política, y abordar cierto prejuicio con lo latinoamericano y lo español.

Ya has hablado de los cuatro intérpretes. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? ¿Qué directrices les has dado para acercarse a este universo de *Hamlet*?

Me gusta pensar que es una obra de actuaciones y que en gran parte depende de lo que hagamos en ese terreno. Entonces intento que tengan cierta dimensión de lo trágico y mágico que trae la obra, pero desde lo profundamente humano de cada interprete. Es una obra que ocurre hoy, en un pueblo de España. Me gusta moldear lo atemporal y misterioso, enorme y tremendo de la tragedia de Shakespeare,

en clave cotidiana. Los invité a entrar en ese camino, y utilicé como referencia mi trabajo anterior en otros clásicos. Lo captaron y encarnaron de un modo delicioso.

¿Qué personaje de Shakespeare te hubiera gustado ser?

Sin lugar a dudas Puck.

¿Es el profundo amor por lo que haces lo que te ha traído hasta aquí?

El profundo amor recibido en la vida y la tarea. El profundo amor que siento en una sala con quienes quiero, creando nuevas travesuras. Es uno de los lugares más amorosos, y bien sabemos que, en el amor, la muerte no existe.

Entrevista completa: www.revistagodot.com

EL PANTANO. El Umbral de Primavera. 13, 20 y 27 de octubre.

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

LA KATARSIS DEL TOMATAZO

Desde el 5 de noviembre. Sábados a las 22:30h.

FESTIVAL SURGE MADRID

GANIMEDES EN LA PISCINA - 1 de octubre

UN SONIDO PRELIMINAR - 21 de octubre

UN ENCUENTRO CON BRONNEN - 21, 22 y 23 de octubre

EL CONTINUO INTERMINABLE AMOR QUE TENGO POR TI - 28, 29 y 30 de octubre

CONCIERTO DE PIANO PARA NIÑOS Y NIÑAS A LOS/AS QUE LES GUSTA PINTAR Y BAILAR

15 y 16 de octubre

FESTIVAL DE OTOÑO

PETRÓLEO - 11 y 12 de noviembre

INTERIOR NOCHE - 25 y 26 de noviembre

Entradas en www.lamirador.com

PAOLA MATIENZO Y JORGE SÁNCHEZ

“Askildsen describe mucho de lo que no entiendo”

Paola Matienzo puso la semilla de Kjell Askildsen en Jorge para que el dramaturgo y director construyera una obra a partir de los excelsos relatos del escritor noruego. Tras un año de preparación, creación colectiva y ensayos, ve la luz *En tus ojos siempre será verano*, la nueva producción de la Compañía Azarte que está interpretada por Álvaro Roig, Rober Pascual y la propia Paola.

Por Sergio Díaz

¿Cómo ha surgido la idea de hacer esta propuesta?

Paola Matienzo: Hace 20 años José Sanchis Sinisterra nos puso en contacto a Jorge y a mí, por alguna razón él pensó que debíamos hacer algo juntos. En aquella época Jorge estaba comenzando un proyecto sobre Bioy Casares, autor que me encanta, ese proyecto no salió y hace un par de años retomamos la idea de hacer algo juntos. Estuvimos un año leyendo cosas y yo le propuse a Kjell Askildsen, a quien conocí hace mucho tiempo y siempre releo y disfruto como si fuera la primera vez.

Jorge Sánchez: Yo no conocía a Askildsen hasta que Paola me habló de él. Su lectura me atrapó y me recordó a Raymond Carver, otro de mis autores favoritos con el que realicé ya hace mucho tiempo un procedimiento creativo similar. Conectar con la experiencia vivida anteriormente y el saber que nos habíamos encontrado en un material común, me motivó de gran manera para iniciar el proceso creativo.

Se dice de él que era un gran narrador del alma humana. ¿Os veís reflejados en las cosas que escribía?

J. S.: Me vi muy reflejado, fundamentalmente, en su manera de contar. Su capacidad para contar desde la observación y sin juzgar a sus personajes. También me admira su capacidad para encontrar en situaciones oscuras o desesperanzadas, ese contrapunto de belleza y humor que nos rescata. En otro orden, él muchas veces ubica sus cuentos en espacios al aire libre y donde la naturaleza está muy presente algo que, sin duda, me remite a mis primeros años de vida.

P. M.: Yo, desde que lo descubrí hace 10 años, siempre me he dejado acompañar por sus historias que describen mucho de lo que no entiendo. Él es un maestro presentando piezas pequeñas y concisas que en tu cabeza se van ordenando hasta montar una bomba que te explota en el momento menos pensado.

¿Con esta obra habéis querido hacer una especie de homenaje a su figura?

J. S.: Sin duda el hecho mismo de tomarlo como fuente de inspiración para este proceso es un homenaje. Pero también siento que por el hecho de haber leído toda su obra tan de golpe -desde sus cuentos escritos en la adolescencia hasta los de sus últimos días de vida-, ha sido sobretodo acompañar el devenir de sentimientos y experiencias amorosas de personas que responden a la generación de mi padre y mi madre. Esto me ha estado acompañando a lo largo de todo este proceso de escritura y puesta en escena. También es un homenaje a ellas y a toda una vida en compañía.

Jorge, ¿de cuántos relatos de Askildsen te has nutrido para dar forma a la obra?

J. S.: He leído y releído y vuelto a releer cerca de cuarenta relatos y cuentos. De cada uno de

ellos he ido extrayendo reflexiones, imágenes, pequeños acontecimientos según me iban atrayendo como disparadores de escritura o de momentos escénicos. No obstante, si hiciéramos un seguimiento narrativo de lo que finalmente derivó la trama dramática, podríamos adivinar entre ocho y nueve cuentos que se van entrelazando y mutando de uno en otro.

¿En tu dramaturgia has conservado el tono desasosegante característico de la obra de Askildsen?

J. S.: Es una dramaturgia bastante compleja, pues he querido que ella misma fuera siguiendo el devenir del mismo proceso creativo. Por ello, en un principio pareciera que fuera una obra medianamente sencilla en donde tres historias van pidiendo la vez y se van desarrollando. Pero en una segunda instancia, esa 'vez' se ve alterada por la misma necesidad de los actores

de reflexionar sobre lo que están contando. Esto sin duda, altera el orden original y entonces pasamos a una propuesta de orden no tan narrativa como confesional. Por lo que la obra quizás allí da con ese 'tono' Askildsen del que comentas. Solo que, el hecho que los actores y la actriz se conozcan y reconozcan en esos hechos confesados, hará que las tres historias iniciales se replanteen en una nueva para poner de manifiesto esa mirada positiva que tanto Paola como yo vemos en el universo del autor.

En el dossier, las fotos, el título... hay un aire muy luminoso, a pesar de que leer a Askildsen a veces te lleva a lugares más sombríos, no solo por su procedencia, sino por su forma de expresarse. ¿Esa luminosidad ha sido buscada?, ¿es una obra luminosa?

P. M.: Sí, yo creo que es una obra luminosa, teñida de su sentido del humor y de su forma de tratar de entender, en última instancia, lo que realmente está sucediendo. Yo no creo que Askildsen sea sombrío, sino todo lo contrario, y por eso hemos buscado esa mirada positiva que decía Jorge. Creo que las circunstancias muchas veces son adversas, pero él va encontrando en su día a día pequeñas cosas que le salvan y de alguna forma embellecen todo y dan un sentido.

Paola, ¿tú también pones en juego en esta obra parte de tus propias vivencias para dar vida a tu personaje?

P. M.: A mí me resulta inevitable, cuando actúo, escribo o dirijo, poner en juego lo que estoy viviendo o sintiendo, ya sea a nivel personal, social o político. Creo que siempre hablamos de lo mismo, de lo que nos confronta y nos emociona. Me siento muy identificada con Askildsen y gracias al proceso de ensayos de esta obra, descubrí por qué no puedo sacármelo de la cabeza desde que lo leí por primera vez. Siempre me pasa, incluso cuando la obra es mía, en los ensayos entiendo por qué la escribí y de dónde salió la historia. Lo inconsciente sabe esconderse muy bien y aunque lo pienses y busques, aparece cuando quiere. Haber entendido eso que me une a su obra, me da una base en la que confío para construir el personaje.

Más que una representación al uso de un texto sin más, ¿podemos decir que en esta obra hay altas dosis de exposición emocional de los tres intérpretes que la lleváis a cabo?

P. M.: Algo de eso hay, pero sin querer revelar nada, te diré que, sin salirnos del imaginario del autor, conectamos con cosas muy personales,

que están ahí y nos emocionan cuando las vemos en los compañeros. En una obra en la que se ensaya e investiga durante un año, evidentemente se pone un amor y un compromiso en el proceso que no pones en todos los trabajos.

¿Es quizá el deseo el nexo de unión entre cada una de las historias que componen *En tus ojos siempre será verano*?

P. M.: Sí, creo que es uno de los motores del autor, de las historias y de la obra. Se habla del deseo desde el punto de vista de tres generaciones que se reflejan y dialogan entre sí: desde el joven y la narración de los primeros amores, temores ilusionantes y actos heroicos, que se cuentan con una interpretación más energética y corporal; desde la adulta, envuelta en sus contradicciones y balances de expec-

tativas cumplidas, contada con una interpretación más reflexiva y de estados emocionales y desde el mayor, que lucha a base de ironía, en esa empecinada batalla por vivir eso que aún está sin cumplir, con una actuación más afilada y de mayor composición de personaje.

Ya no va a poder ser, pero jugando a imaginar, ¿crees que a Askildsen le gustaría vuestra propuesta?

P. M.: Deseo con todas mis fuerzas que así sea. Arrancamos este proyecto justo cuando falleció y siempre decimos que de alguna manera él está en los ensayos y que vendrá al estreno.

J. S.: *"Soñar es solo soñar", se dice en la obra. Claro que sí que le gustaría...*

Entrevista completa: www.revistagodot.com

EN TUS OJOS SIEMPRE SERÁ VERANO. Sala AZarte. Sábados de octubre.

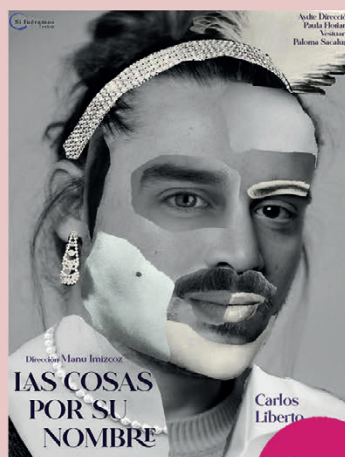
octubre

**NUEV9
NORTE**

Calle Norte, 9
<m> Noviciado

Miércoles
20:00h

Viernes
19:30h

Sábados
22:00h

SUSANA GARROTE

“Un aplauso sabe a chocolate, a felicidad, a orgasmo, a vida”

Iba a tener tres obras en cartelera en octubre, así que nos parecía el momento adecuado para charlar con esta mujer multitarea, ya que es además la impulsora y gestora del Teatro de las Aguas. Finalmente, la obra que se iba a representar en ‘su casa’, no contará con ella como protagonista, pero aún podemos verla en *Orgásmicas* y *Aventura Pirata*, dos registros totalmente distintos.

Por Sergio Díaz

¿De dónde te viene el amor por las Artes Escénicas?

Desde muy jovencita ya soñaba con ponerme delante de un escenario. En 2º de BUP conocí a un compañero, Óscar Bosch, al que también le apasionaban las Artes Escénicas. Él me habló de un grupo de teatro en Esplugues del Llobregat, de donde soy yo y de donde salió también Óscar Jaenada, y nos apuntamos. Allí nos enseñaron a vocalizar y a enfrentarnos a un texto. Mi primer estreno fue tan bonito... aún recuerdo cómo se me puso la piel de gallina al terminar y ver a todo el mundo aplaudiendo.

¿Cómo recuerdas la decisión de estudiar Arte Dramático? ¿Recibiste apoyo por parte de tu entorno?

Yo lo tenía muy claro desde los 15 años, pero mi familia no lo iba a aceptar, así que tuve que estudiar las dos carreras a la vez y trabajar para poder pagármelas. No descansaba, fue una época muy dura pero es la mejor decisión que pude haber tomado.

Te formas en el Institut del Teatre de Barcelona y en la Escuela de Cristina Rota en Madrid. Cuando terminas tu periodo formativo, ¿sentiste vértigo por saber hacia dónde dirigir tus pasos?

La verdad es que no tuve nada de vértigo. Me considero una persona muy trabajadora y no

dependo nunca de lo que los demás me vayan a dar. Si alguien me ofrece algo fenómeno, si no me busco yo mis castañas. Es verdad que no vendí mi alma al diablo por ceñirme a los pasos que me hubiera gustado seguir (estar en el CDN o ser una chica Almodóvar), creí más en trabajar y trabajar y no estar esperando una llamada o a que la suerte llamara a mi puerta. Sé que eso también ha hecho que perdiera oportunidades.

¿Cuál fue ese trabajo con el que sentiste que podrías ganarte la vida siendo actriz?

Mi primer trabajo remunerado fue en TV3 a los 16 años, con la serie de *Pret a porter*, con Joan Pera y Paco Morán. Aunque ya estaba en esa edad en la que sabía que me quería dedicar a esto, ese trabajo fue un espaldarazo.

En la televisión has trabajado en algunas de las series más vistas en nuestro país. ¿Cómo es el trabajo en la tele? ¿Se trabaja a un ritmo tan alto como parece?

La verdad que sí. Todos ansiamos un fijo en una serie pero el ritmo de trabajo diario es brutal y agotador. Ahora, el poder disfrutar de un personaje en la pequeña pantalla es maravilloso.

Y en cine has participado en bastantes proyectos, como por ejemplo en *El árbol de*

la sangre, una película de Julio Medem, ¿cómo lo viviste?

Pues fue otra experiencia maravillosa. Julio Medem es increíble, esa seriedad que transmite siendo a la vez un trozo de pan, su forma tan meticulosa de trabajar... es único y por eso hace obras maestras.

En octubre vamos a poder verte en la cartelera por partida doble, (*Orgásmicas* y *Aventura Pirata*, ambas obras en los Teatros Luchana), y hubiera sido triple si al final hubieras protagonizado también *La Presidenta* en el Teatro de las Aguas, además de ser la gestora de este espacio. ¿Cómo se lleva compaginar tantas cosas?

Pues voy como las ¡¡¡locas!!! (risas). La interpretación es mi vida y mi pasión y como me encanta trabajar lo llevo mas que estupendamente. Hay más proyectos por ahí a punto de salir y luego he empezado y espero seguir siendo la cover de uno de los personajes de *Campeones*, así que ya ves, 24 horas los 7 días de la semana trabajando casi (risas).

Háblanos un poco de *Orgásmicas*.

¿Cómo te está yendo con este espectáculo?

Está siendo un proceso chulísimo y me lo estoy pasando muy bien haciéndolo. Este show requiere de un público que venga con ganas de divertirse y montar una fiesta. Cuando hay esta sinergia es una explosión de risas.

¿Y cuál es ese público que va a verte?

Pues hay de todo, suelen ser parejas, grupos de amigas, fiestas de despedidas de solteras, cumpleaños... El público sabe lo que va a ver y está muy dispuesto a entrar en el juego.

Es un texto de Claudia Morales. ¿Te sientes identificada con las cosas que cuentas o es todo un divertimento ficcionado?

Hay un poco de todo. El texto lo adaptamos a la actualidad y a nuestro día a día. Hay cosas exageradas pero por supuesto muy reales por las que hemos pasado todas y por eso el público se ríe, porque se siente muy identificado.

¿Hace falta que se hable más de sexo sobre los escenarios?

Sí, claro, siempre hace falta. El sexo sigue siendo un tema tabú, aunque creamos que no. Al terminar el espectáculo a mí me vienen señoras mayores y yo les veo en los ojos todo aquello que no han podido expresar pero que sí han sentido al ver la obra y eso es algo increíble.

¿Y hablar de sexo como tú lo haces, de forma desenfadada, ayuda a que la gente comprenda ciertas cosas o reflexione sobre ciertas actitudes que a lo mejor no ayudan a tener una sexualidad sana?

Por supuesto. Con la diversión de por medio yo creo que se hace todo más fácil y uno está dispuesto a hablar y compartir más experiencias. De una forma seria y en un entorno más formal resultaría más complicado.

En un momento de tu carrera, allá por 2015, decides embarcarte en la aventura de tener un teatro propio y reabrís Teatro de las Aguas. ¿Qué balance haces de todos estos años de gestión?

Pues es duro y pesado por momentos y hay que lidiar con muchos frentes, pero supongo que no más que en cualquier otro trabajo, así que puedo decir que estoy feliz de poder gestionarlo y sacarlo adelante.

Teatro de las Aguas es un templo de la comedia y del stand-up en Madrid. ¿Sientes que tenéis ese espacio conquistado dentro de la cartelera?

Totalmente, creo que hemos conseguido ser un referente tanto para el público como para los cómicos.

Sin embargo, yo creo que los grandes hitos de Teatro de las Aguas hasta el momento han sido *Shock* y *La vida a hostias*, dos obras de las que tú formabas parte. ¿Qué os han dado esos dos montajes como espacio escénico?

Estos dos montajes que tanto éxito han cosechado durante varias temporadas nos han dado calidad y nos han abierto la posibilidad de ser un escaparate para que muchas compañías quieran exhibir sus propuestas. Hicimos algo muy bueno con pocos medios y conseguimos unas críticas por parte del público y la profesión maravillosas.

¿Estás programando en tu sala por convencimiento o por necesidad?

Sinceramente, lo hago por necesidad. Yo aún no recibo ayudas públicas con lo que no es fácil pagar el alquiler y las nóminas de los compañeros, lo cual te obliga a programar lo que más va a vender. Espero que llegue el día en el que eso cambie.

¿Crees que tener una sala de teatro propia, con la energía que lleva, ha podido ir en

detrimento de tu carrera personal?

Por supuesto, es lo que te comentaba antes, tanto trabajo a todas horas te quita de otras cosas, pero no lo cambio. Prefiero eso a estar en casa esperando o viendo qué hacer. Así que no me importa ni me arrepiento.

Susana, ¿a qué sabe un aplauso?

A chocolate, a orgasmo, a felicidad, a lágrima, a satisfacción, a jvida!

Entrevista completa: www.revistagodot.com

ORGÁSMICAS. Teatros Luchana. Sábados de octubre.

AVENTURA PIRATA. Teatros Luchana. Domingos de octubre.

IX Muestra de creación escénica

Surge Madrid en Otoño

Varios espacios. Del 25 de septiembre al 30 de octubre. www.madrid.org/surgemadrid/2022

Llega la novena edición de este gran certamen que, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, apuesta por el teatro que se realiza en espacios de pequeño o mediano formato.

23 salas alternativas (21 en Madrid capital y 2 en municipios), proponen al público 36 estrenos de artistas consagrados y noveles, trece actividades transversas y seis propuestas de creadores y creadoras emergentes, manteniendo siempre el espíritu que caracteriza a estos espacios, que desde la década de los 80 vienen ofreciendo a la Comunidad de Madrid propuestas de todas las disciplinas artísticas. Y es que los teatros independientes son el verdadero motor de nuestras Artes Escénicas,

ya que son quienes arriesgan programando nuevas formas de hacer teatro, nuevos temas con distintos lenguajes y sirven de cantera para que los distintos profesionales del sector empiecen a trabajar.

Un año más, Surge Madrid orquesta su programación con la amalgama de los criterios estéticos y de afinidades con los que trabaja habitualmente cada una de las salas madrileñas, generando una oferta variada, nutrida y heterogénea, que necesariamente resulta diversa. En las siguientes páginas os detallamos algunos de los estrenos escénicos que tendrán lugar en este evento ya imprescindible de nuestra cartelera cada otoño.

Todas las fotos de Surge son de Virginia Rota.

Paella

Tarambana Espectáculos. Nave 73. 5 y 6 de octubre.

Amparo y Federico son una pareja en crisis, aunque ellos aún no lo saben, que trabajan en la misma empresa. Un día deciden invitar a comer una paella a algunos compañeros de trabajo para hablar de diferentes proyectos. Sin embargo, la paella supondrá un momento crucial en sus vidas: Amparo es ascendida y, tras separarse de Federico, que es incapaz de aceptar la situación, al final le acaba despidiendo.

Este hecho es solo el comienzo, un punto de inflexión en sus vidas, que les lleva a descubrirnos que los que vemos en escena, además de Amparo y Federico, son también los actores que los interpretan. Y es que en el teatro, como en la vida, los límites entre lo real y lo imaginado son tan débiles que uno y otro se confunden en una vorágine trágicamente burlesca. Esta comedia ácida de David Fernández 'Fabu', dirigida por Víctor Velasco, aborda temas como la igualdad de género, las relaciones de pareja, los determinados roles que se establecen en un puesto de trabajo... y lo hace de una forma muy humana, directa y desenfadada.

El problema filosófico del cambio

Begoña Quiñones y Verónica Garzón. exlímite. 19 y 20 oct.

Esta creación alude a la construcción de dominios personales. A través del viaje de los intérpretes (Verónica Garzón y Miguel Zomas) se desvelarán comportamientos en constante conflicto, reflejando la complejidad y violencia internas que emanan de los desequilibrios que se producen entre el individuo y los mitos de la cultura/sociedad al que se inscribe. La psique y pulsiones vitales de la persona, que alojan fuerzas de atracción y de repulsión, de amor y de odio, se encontrarán con las sutilezas inconsistentes de las manifestaciones rítmicas que gobiernan toda existencia para acceder así a un camino de individuación traspasado por esa cualidad.

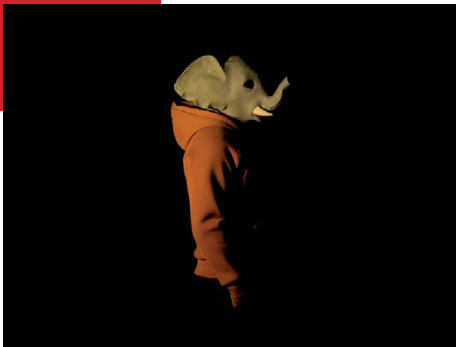

Grosse Fuge at last

Tania A W. Réplika Teatro. 22 y 23 de octubre.

Esta obra pertenece a una serie de piezas homenaje que Tania Arias Winogradow inició durante el confinamiento 2020 junto a Celeste. Cada homenaje nace a partir de una coreografía que la bailarina aprendió siendo una joven aspirante al Ballet Víctor Ullate. Las piezas fueron las que despertaron su pasión de joven. Años más tarde las recupera con huellas dispares que atraviesan ahora este otro cuerpo de bailarina.

Esta pieza de Hans van Manen es una coreografía que jamás llegó a interpretar en aquellos inicios. Con la música en vivo del cuarteto de Beethoven invoca a la memoria de su cuerpo y permite que la gran fuga le vuelva a atravesar.

Lo valiente

Vito Sanz. Teatro del Barrio. 15 y 16 de octubre.

Año 1999. En una ciudad de provincia. Esto lo cuenta un narrador. Ella cuida de su madre: una mujer con alzhéimer. Él corre para olvidar. Por eso los dos salen de fiesta los sábados sí o sí. Porque si te quedas un sábado en casa, ya sí que date por perdido. Pégate un tiro. Suena música electrónica. "Techno del bueno" dice el narrador. En la discoteca, el chico y la chica se miran, se acercan y empiezan a bailar. Beben, sudan, comen pastillas de colores y traman un plan de huida. Un plan de salvación escrito y dirigido por Vito Sanz (miembro de Club Caníbal). Le acompañan en escena Naiara Carmona, Candela Recio, Pablo Peña, Pablo Gavira y María Herrador

Maite Landa no está en los cielos

Lagrada Prod. Teatrales. La Encina Teatro. 20 y 21 oct.

Matilde Landa fue una militante del PCE condenada a pena de muerte, conmutada por 30 años de cárcel. Dado que era una dirigente muy activa y significada, la dictadura intentó convertirla al catolicismo a través de Barbara Pons, activista de Acción Católica. A partir de esta historia, Agustín Iglesias dramatiza los encuentros dialécticos e ideológicos de ambas. Miguel Torres dirige e interpreta, junto a Eva Bacardit y Maite Zahonero, esta propuesta sobre un oscuro pedazo de nuestra historia.

Cosmología de una imbécil

La mínima. Teatro Pradillo. 11 y 12 de octubre.

Autoficción, imbecilidad y homofobia. Esto es una autoficción sobre lo complicado de la existencia de todos los que no somos dioses del Olimpo. Pero cómo elaborar un constructo con el que se identificara Luisca Cuevas, cómo ser capaz de poder generar una personalidad no disfuncional cuando absolutamente todos los referentes con los que podía llegar a identificarse en su adolescencia y madurez estaban teñidos (y en gran medida, están) de un discurso de homofobia, ya sea esta galopante o soterrada.

Las pistolas no se disparan solas

Poseidón Teatro. Teatro de las Aguas. 26 y 27 de oct.

Situada la acción en un imaginario pueblo de España, Alcantarilla del Real, Lázaro deberá enfrentarse a su pasado por un mal juego del destino que todavía no ha superado. ¿Qué pasó aquel día en las Fiestas del mazapán? Luis Flor es el autor de una obra representada en forma de fábula sobre las consecuencias de la toxicidad en nuestras vidas donde, a través del fervor religioso, el humor, la crueldad y la fantasía se reflexiona acerca de la condición humana y el odio que nos rodea.

Hasta que la muerte nos separe

Prod. Inconstantes. Cuarta Pared. 20 y 21 de oct.

Emilio del Valle escribe y dirige esta historia sobre una pareja que se acaba de separar después de una larga convivencia en la que ambos han soñado acabar sus vidas junto al otro. Tienen un niño, que no aparecerá nunca en escena y que, sin embargo, es un tercer personaje crucial que justifica lo injustificable, en nombre del cual se actúa y se toman decisiones que jamás le consultan, porque es pequeño, y ya se sabe, los pequeños siempre ocupan el tercer lugar.

Neva

La Cantera. Sala AZarte. 27 y 28 de oct.

Ópera prima de uno de los autores lationamericanos más prestigiosos de la actualidad como es Guillermo Calderón. Se trata de una profunda reflexión sobre el sentido del arte en general, y del teatro en particular, en tiempos donde las crisis sociales, las políticas de guerra y las tiranías gubernamentales se han vuelto un presente europeo atroz.

Un nuevo proyecto de La Cantera exploraciones teatrales que pone tan en crisis los lineamientos de un teatro de representación tradicional como aquellos vinculados al teatro posdramático para rescatar y revalorizar en el presente escénico el arte de la actuación.

Un encuentro con Bronnen

Begoña del Castillo. La Mirador. 21 y 22 de octubre.

En 1930 el dramaturgo A. Bronnen citó a Piscator -comunista, director teatral y pionero del teatro épico- y a Goebbels -fascista, eficaz director de la propaganda nazi y dramaturgo fracasado- para un diálogo radiofónico. Lo llamó '¿Arte nacional o internacional?'. Esta obra escrita y dirigida por Begoña del Castillo es el terreno para pensar un teatro presente, pasado y futuro. Un encuentro entre el espectador y el teatro como arte sensible a situaciones sociales y políticas, que a menudo se ve condicionado por decisiones gubernamentales y económicas. Un paseo a través de diversas disciplinas que muestran el contraste entre la realidad y el mundo mágico del teatro.

Una boda de cine

Mar del Castillo. PlotPoint. 28 y 29 de octubre.

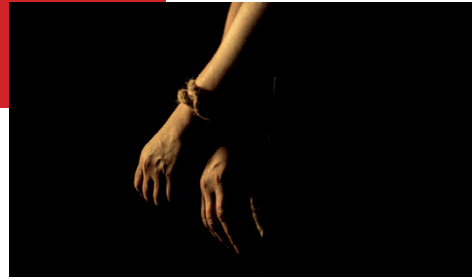
¿Es Las Vegas el lugar más romántico para casarse? ¿Las RRSS son baremos fiables para definir el amor en pareja? ¿El amor puede con todo? Esta obra, protagonizada por Mar del Castillo, María Prendes, Esther Pastor, Adrián Navas y Fernando de Luxán es una dramedia musical donde ponen sobre la mesa cuestiones relativas al amor en pareja y hacia uno mismo. Las RRSS como escaparate del amor, Las Vegas como lugar idílico para sellar el compromiso y el "me gusta" por encima del "te quiero".
¿Qué hay de real en todo esto?

Make me wild

Camille Hanson. Sala Tarambana. 27 y 28 de octubre.

Con calidez, audacia y encanto, Camille Hanson y Juan Carlos Arévalo ofrecen un apasionante viaje de empatía y sanación ambiental. Esta creación escénica multidisciplinar es una fusión de autodescubrimiento y ciencia que cambiará la forma en que pensamos sobre la crisis climática, la resiliencia y lo que significa estar enamorado de la Tierra. Falta nos hace despertar de verdad y tomarnos en serio el grave problema que amenaza con destruir nuestro hogar: nuestro comportamiento.

La maraña

Salto al vacío. Teatro Lagrada. 15 y 16 de octubre.

Una estructura oscura y violenta muestra la vulnerabilidad de los personajes, su debilidad y fortaleza en momentos de tensión. La presión del entorno y lo fácil que es caer en la lucha interior de lo que uno desea frente al modo de conseguirlo. Los personajes dan una primera imagen que se aleja de la verdadera esencia que les mueve. Se profundizará en la realidad de cada uno, dando una versión muy distinta de esa impresión inicial, ahondando en personalidades complejas, situaciones difíciles y relaciones basadas en la conveniencia.

La cofradía de las invisibles

Las inviernas teatro. Nave 73. 26 y 27 de oct.

Mujeres próximas al deceso quedan bajo el amparo de una cofradía. Carentes de identidad propia y desdibujadas en rostro, buscan encontrar respuesta. Brotan ante los ojos de su memoria personajes que se proyectan en la cofradía, lugar que las protege de la sociedad que ha decidido olvidarlas. Esta obra de Xus de la Cruz edifica los orígenes de una nueva y sólida memoria basada en la verdad oculta de nuestras progenitoras. Conmemora las raíces de nuestra estirpe y devuelve su lugar a las mujeres.

Buena Ventura

Las Martianas. Nueve Norte. 6 y 7 de oct.

Esta es la tragicomedia de Pili, una inadaptada social que se cree 'Ostia', la teleoperadora contratada por Deus para atender las oraciones de la gente. Peligroso ensueño donde confluyen realidad y fantasía, con un desenlace que supone la bajada a los infiernos. En esta obra escrita y dirigida por Celia Morán e interpretada por Ara Contreras, se preguntan qué pasa en esta sociedad con las personas que perciben la vida con una sensibilidad diferente.

If (La ligereza)

Cía. del Sr. Smith. Cuarta Pared. 14 y 15 de octubre.

Esta obra es un juego de ficciones, un espejo deformante de cómo otros 'yoes' hubieran sido posibles, de cómo otras vidas hubieran sido vividas. Todos recordamos ese momento crucial donde tomamos esa decisión que modificó el acontecer de nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si hubiese tomado la decisión contraria? Vidas ficcionales que pudieron ser pero no fueron. Ficción y realidad se fusionan en un juego de realidades donde vida y arte se confrontan y conviven.

...el continuo interminable amor que...

Manuela Barrero dlcAos. La Mirador. 28 y 29 de oct.

...tengo por ti. Arraigada en el pensamiento oriental primigenio, esta obra se propone vaciar el vaso de lo que no nos pertenece como seres humanos hermosos, poner en duda eso de lo que parece estamos llenos. En momentos de vertiginosa confusión global, ir al pensamiento originario, puede ser una valiosa brújula. En su defensa, la certeza única de que el Amor es el motor del Todo del que somos parte. Eso, y saber que, con mucha probabilidad, la Belleza permanece en las imposibilidades del cuerpo.

Adicto a mí

Santi Senso. El Umbral de Primavera. 7 y 8 de oct.

Santi Senso considera que "la adicción es la resistencia a la frustración". Durante su nuevo acto íntimo propone un encuentro insondable de la personalidad cuestionándose a qué es adicto, aceptando que es adicto. ¿Acaso no formamos parte de las múltiples personalidades? ¿Tengo que renunciar a mi intimidad y a mis necesidades condenándome así a cuidar, sanar, proteger o dar sin recibir? Esto me da placer. ¿Esto es lo que me sostiene? ¿Es una adicción la condición humana? ¿Qué tengo yo para atraerme?

La tapa del cofre

Cía. Tribueño. Teatro Tribueño. 9 y 15 de oct.

Hugo Pérez de la Pica vuelve a sacar su enorme talento y sabiduría para construir otra maravilla escénica que ayude a dar a conocer nuestro enorme patrimonio folclórico. Candelaria de la Serena, Raquel Valencia, María Nadal, Virginia Guiñales y Tatiana Studyonova son las integrantes de esta comitiva crucial con los restos de las razas hispanas que va taladrando la retina de su presente. Un cúmulo de ausencias que retratan los restos de un patrimonio desaparecido de la danza y la música española.

La voz de Lola

Los Sueños de Fausto. Bululú 2120. 21 y 28 de oct.

Las mujeres sin hogar sufren una violencia constante. El 70% de las mujeres en esta situación han sido agredidas en algún momento físicamente y un 50% han sufrido agresiones sexuales. En líneas generales, han sufrido al menos once eventos dramáticos en sus vidas.

Llaman 'la puerta giratoria' a la red de personas sin hogar por la cantidad de veces que salen y vuelven a caer en la red. ¿Podemos las personas mantener la esperanza en un contexto normativo sin vivir en un verdadero hogar? ¿Son los espacios ofrecidos por nuestro estado de derecho un lugar en el que estar a salvo? ¿Puede la imaginación ser un salvoconducto para obviar las verdaderas necesidades vitales?

Esta historia ficticia, escrita y dirigida por Ana Gijón, es una lectura más, una interpretación que escapa a cualquier análisis social, real o psicológico. Un juego escénico en el que tres personajes viven atrapados en una estructura que no les permite resolver ciertos enigmas vitales. Una historia que escapa a cualquier lógica deseable.

FUNCIONES

Todos los Sábados
de Octubre 2022
21:00 h

sala **AZ**arte

Calle San Marcos, 19
Metro Chueca (Madrid)

915 226 768 / 636 095 654

www.azarte.com

EN TUS OJOS SIEMPRE SERÁ VERANO

EN TUS OJOS SIEMPRE SERÁ VERANO

Dramaturgia y dirección Jorge Sánchez

Paola Matienzo, Álvaro Roig y Rober Pascual

AZ
arte

AZarte

Dos nuevos dramaturgos

Se dan cita en La Sala (ese espacio independiente que impulsa Eva Quirós con todo su esfuerzo) dos montajes de los que me hace mucha ilusión hablar. En Godot nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos (que no sé tampoco dónde es, pero es un lugar). Y lo hemos hecho sin pisar a nadie (creo, o esa ha sido siempre la intención) y contando con la ayuda de mucha gente, personas de otros medios de comunicación que nunca hemos sentido como competencia, sino como aliados en este camino de compartir Cultura. Pues dos de esas personas que nos ayudan colaborando habitualmente (nos ayudan a elaborar el ranking cada semana) estrenan en el mismo mes y en el mismo espacio, siendo además su primera dramaturgia, lo cual es para celebrar y mucho.

La primera obra en el tiempo es **Desde mi celda**, de José Luis González Subías (Catedrático de Lengua y Literatura, escritor, investigador y creador del blog *La última bambalina*). Tomando como inspiración las *Cartas desde mi celda*, de Gustavo Adolfo Bécquer, ha construido una fantasía dramática en la que se busca el sentido de una existencia humana que mantiene un difícil equilibrio entre la realidad y los sueños, entre la vida y la muerte. Un espectáculo donde la palabra es la gran protagonista, palabras que toman forma de preguntas fundamentales que todos nos hacemos alguna vez.

La otra obra es **Ayer intenté suicidarme**, de Diego Da Costa (que cada semana nos hace llegar sus valoraciones como subdirector de *Cinemagavia*) y Julio Viñuela. Ambos han escrito un texto que busca abrir una conversación sobre uno de los grandes problemas que vive la sociedad contemporánea: el suicidio. La obra aborda el suicidio desde cuatro perspectivas diferentes: la de la persona que ha intentado matarse, la mirada de la pare-

FOTO: Paco Díaz

DESDE MI CELDA. La Sala. Domingos de octubre.

AYER INTENTÉ SUICIDARME. La Sala.
Viernes de octubre.

ja, quien fue testigo directo de la tentativa y que fue parte activa del desencadenante del intento; la de cómo un familiar cercano digiere un tema que veía ajeno a su realidad, y sobre cómo se trata el suicidio desde la opinión pública y cómo se le percibe a nivel social. Son dos montajes muy distintos pero en los que se plantean cuestiones que deberían ocuparnos y preocuparnos como sociedad y que ojalá tengan la repercusión que sus creadores merecen, por la gran labor que hacen en la difusión de las Artes Escénicas. **Sergio Díaz**

Libertad para decidir

LAS COSAS POR SU NOMBRE. Nueve Norte. 14, 21 y 28 de octubre.

En un futuro cercano, hombres y mujeres quedan sujetos a una nueva normativa de comportamiento socio-conductual establecida durante la Reforma del 25. En esta nueva etapa dictatorial, cualquier atisbo de carácter no correspondiente a tu sexo natal, es penalizado y sancionado gravemente.

Marga, una cabaretista de edad incierta y muy alejada de los cánones de conducta; y Antonio, un hombre que ha sucumbido a las leyes impuestas en el exterior y que trabaja como reclutador en el club clandestino donde se esconden, pasan juntos la que, quizá, sea su última noche. Encerrados en el camerino de Marga, debaten y cuestionan su papel en este conflicto y sus distintas formas de vivir su libertad identitaria.

Manu Imizcoz es el autor y director de esta propuesta sobre la libertad personal que está interpretada por Carlos Liberto y Nacho Olaizola.

Verdadero amor

ROMEO Y JULIETA. El Umbral de Primavera. 16, 23 y 30 de octubre

Victoria Di Pace es actriz, dramaturga, directora y profesora (en su propia escuela de interpretación, Estudio Di Pace). Su labor artística le ha llevado a recorrer medio mundo, pero fue dar vida a Julieta en el Mercury Theatre lo que le hizo enamorarse de este personaje. Y no ha parado hasta construir su propia versión sobre el clásico de Shakespeare. Se trata de una propuesta escénica contemporánea, pero que bebe en su texto del original. Es un intento de acercar este clásico inmortal a las nuevas generaciones, para que comprendan que las interpretaciones en verso también pueden ser modernas, sensuales y rompedoras. Un elenco de 10 intérpretes protagonizan esta versión con aire decadente, postapocalíptica y con matices steampunk en la que dos mujeres, pertenecientes a bandos opuestos, luchan por su amor incondicional. Una obra conocida, pero distinta, en la que es maravilloso observar cómo los sueños se pueden cumplir. **Sergio Díaz**