

suplemento

OCTUBRE
2011

ARTEZ

22 Muestra Internacional
de Teatro
Contemporáneo

S A N T A N D E R

Ciencia
Cine
Estudios de las Mujeres y del Género
Imagen y Sonido
Letras
Música
Patrimonio Cultural
Teatro
Teología

La *Universidad de Cantabria*
con la cultura y la sociedad

www.unican.es/Aulas

En paralelo

La Muestra de Teatro Contemporáneo de Santander, y La Machina Teatro, ambas bajo el amparo de la Universidad de Cantabria y su Aula de Teatro, han llevado vidas en paralelo que retroalimentándose han logrado desde 1990 hasta nuestros días, describir a base de producciones y programaciones una mirada a las diversas maneras de entender el teatro más comprometido formalmente con los tiempos en los que se desarrolla.

El párrafo anterior parece una pieza de homenaje a la retórica más híbrida, pero si convenimos en que la convivencia entre instituciones, unidades de producción, muestras de exhibición con rango internacional y su relación con los públicos es algo de una fragilidad reconocida, poder mostrar un año más la celebración de la vigésimo segunda edición de la Muestra, a la vez que los veinte años de vida de La Machina, no es otra cosa que la confirmación de una voluntad encauzada con sabiduría entre las vicisitudes que cada año, cada legislatura, se han ido detectando y solucionando con una única idea: no faltar a la cita, de mayor o menor duración, dependiendo de la capacidad contractual del momento, con el claro objetivo de proporcionar a profesionales, aficionados y públicos de Cantabria una oferta diferenciada y que ayude al crecimiento colectivo.

Así que disfruten de esta nueva oportunidad, además de recordar la veintena de la Machina con varias acciones, pueden ver trabajos que tienen interés en su propia constitución como dramaturgias contemporáneas, en el sentido de interpelar a hombres y mujeres de hoy, por los temas tratados o por las formas en que los tratan. Con una calidad contrastada, para abrir espacios de reflexión. Casi nada.

Carlos Gil Zamora

- 4** **Saluda de Consuelo Arranz de Andrés. Vicerrectora de Difusión y Participación Social de la Universidad de Cantabria.**
- 5** **Saluda de Marcos Díez Manrique. Director de la Fundación Santander Creativa.**
- 6-7** **'Los peces no vuelan' de Teatro La Mona Ilustre**
- 8-9** **'La ventana de Chygrynskiy' de Teatro El Zurdo**
- 10-11** **'20 años' de La Machina Teatro**
- 12-13** **'Transit' de Cuarta Pared-Proyecto ETC**
- 14-15** **'La barraca del Zurdo' de Laví e Bel**

www.artezblai.com

Este suplemento acompaña a la revista Artez 174 de octubre 2011

Produce: Publiartez
Aretxaga, 8 bajo - 48003 - Bilbao
tel. 944 795 288 · fax. 944 795 286

Han realizado este suplemento:
Joseba Gorostiza, Carlos Gil

Maquetación
Gerardo Gújuli

Portada
Fotografía de 'La Barraca del Zurdo' de Laví e Bel
tomada por Antonio Navarro

“Esperamos seguir contando con la constancia y la fidelidad del público”

Cuando en el año 1990 se celebró, bajo el amparo del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, la primera edición de la Muestra de Teatro Contemporáneo, se quiso contribuir a llenar el espacio escénico de nuestra ciudad con una aportación representativa de las corrientes teatrales más innovadoras y, al tiempo, más distantes de los habituales circuitos comerciales. Apenas unos años de andadura, la Muestra tuvo la oportunidad de ampliar sus horizontes incluyendo con habitualidad en su programación la participación de las más importantes compañías teatrales de vanguardia a nivel internacional.

Sin perjuicio de que, junto a las propuestas más alternativas, durante las últimas ediciones hayan encontrado también su hueco otros espectáculos más convencionales, veintidós años después se mantiene la coherencia con aquel planteamiento. En concreto, junto a las compañías madrileñas “Teatro El Zurdo” con la obra ‘La ventana de Chygrynskiy’ y “Cuarta Pared-Proyecto ETC” que está compuesta por un elenco internacional, participarán en la Muestra de este año la andaluza “Laví e Bel” y la chilena “La Mona Ilustre”. A ello, cabe añadir además la presentación del DVD conmemorativo de los veinte años de “La Machina Teatro”, compañía teatral cuya historia ha transcurrido paralela a la del Aula de Teatro de la

©Laura Gran

Universidad de Cantabria desde el que se organizan, junto a la Muestra, representaciones y producciones teatrales y actividades pedagógicas y educativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general. Felicito por estas dos décadas a Paco Valcarce, director de “La Machina Teatro” y responsable del Aula de Teatro de la Universidad, quien con su permanente ilusión y constante esfuerzo ha conseguido mantener activas dichas propuestas y hacer de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo uno de los principales referentes culturales con proyección internacional de Santander, convirtiendo con ello en realidad el compromiso que la Universidad de Cantabria tiene asumido con la promoción y difusión de

la cultura y el conocimiento.

Precisamente el interés de nuestra Universidad por apoyar manifestaciones culturales capaces de ofrecer tendencias actuales y renovadoras, fruto de la investigación y la experimentación constante y rigurosa, justifica su compromiso con la Muestra Internacional de Teatro, determinando que, un año más, se sitúe al frente de esta edición como su organizadora y principal promotora. Para ello, cuenta en esta ocasión con el patrocinio de la recién constituida Santander Creativa, Fundación donde la colaboración institucional se configura como esencial pilar de apoyo para la dinamización de la vida cultural de la ciudad de Santander

y, más allá, para la dignificación de la cultura como motor de transformación y progreso social. Desde aquí agradezco gustosamente a la Fundación Santander Creativa su contribución a la Muestra, agradecimiento extensible al resto de instituciones que, durante sus veintidós años de vida, han favorecido con su aportación el crecimiento y la consolidación y estabilización de la Muestra Internacional de Teatro, y extensible también, cómo no, al público cuya constancia y fidelidad nos ha acompañado en este tiempo y con el que esperamos seguir contando.

Consuelo Arranz de Andrés

Vicerrectora de Difusión del Conocimiento y Participación Social
Universidad de Cantabria

“La Muestra aúna las virtudes de la veteranía y la frescura de la juventud”

Lo difícil no es que las cosas comiencen sino que se sostengan. Es demasiado fácil que tras la explosión de ilusión que suele acompañar a todo arranque las iniciativas naufraguen, como naufragan tantas veces los propósitos anuales de acudir al gimnasio, leer de forma regular o dedicar más tiempo a lo que de verdad más nos importa. Precisamente por eso, porque lo difícil es sostenerse, hay que aplaudir que la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo que organiza el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria alcance este año su vigésimo segunda edición. Pero hay más cosas que celebrar: para empezar, que la continuidad de la iniciativa haya ido acompañada por la renovación, que el mantenimiento de la actividad no haya estado asociado al estancamiento. La Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo ha sabido

crecer y evolucionar apoyándose en su experiencia y adaptándose a los nuevos tiempos, de esta forma ha logrado aunar dos conceptos en apariencia no compatibles como

son la veteranía y la frescura de lo que acaba de empezar. Y hoy la cita es una referencia para quienes aman el teatro y están interesados en conocer las nuevas propuestas de la escena contemporánea. La Muestra es también un reflejo de cómo el teatro ha evolucionado a lo largo de las últimas dos décadas y, además, ha logrado ir más allá de los límites de la Universidad contribuyendo de esta forma a enriquecer la oferta cultural de la ciudad. Por todo ello, la Fundación Santander Creativa se siente orgullosa de apoyar una iniciativa que nos permitirá disfrutar de un programa de calidad basado en las más innovadoras y vanguardistas propuestas teatrales del panorama nacional e internacional.

Marcos Díez Manrique
Director Fundación Santander Creativa

Una invitación para soñar

La compañía chilena Teatro La Mona Ilustre entrecruza tres historias íntimas en 'Los peces no vuelan' para invitar al público a creer en lo imposible

©Andrés Lagos Marín

OBRA: LOS PECES NO VUELAN. **DRAMATURGIA:** TEATRO LA MONA ILUSTRE. **INTERPRETES:** TOMÁS PREUSS, PAULA BARRAZA, DIEGO HINOJOSA, ISIDORA ROBESON, CRISTOPHER SAYAGO. **DISEÑO INTEGRAL:** EDUARDO JIMÉNEZ. **ILUMINACIÓN:** JESSICA ROMO. **SONIDO:** EMILIE URBAS. **MÚSICA:** JUAN SALINAS. **ASISTENTE DE DIRECCIÓN:** EMILIE URBAS. **DIRECCIÓN:** MIGUEL BREGANTE. **PRODUCCIÓN:** TEATRO LA MONA ILUSTRE. **LUGAR:** SALA MEDICINA-UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - SANTANDER. **FECHA:** 14 DE OCTUBRE **HORA:** 20.30.

La 22ª Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de Santander, arranca el programa de representaciones con la presencia de la joven compañía chilena **Teatro La Mona Ilustre**, una de las dos propuestas programadas para la presente edición que dota a la cita de un carácter transfronterizo. Para este trabajo la compañía ha optado por romper fronteras y reunir a un equipo artístico en el que se han integrado el director español Miguel Bregante, la francesa Emilie Urbas que además de ayudante de dirección ha asumido el diseño del

sonido y del escenógrafo chileno Eduardo Jiménez en "una fusión de tres nacionalidades" que ha conseguido "generar una ilusión que va más allá de las fronteras y contribuye a reforzar una dramaturgia que entrecruza tres historias íntimas donde los

personajes se enfrentan a sus sueños y a ellos mismos", señalan los miembros de esta compañía nacida en la Escuela Internacional del Gesto y de la Imagen de La Mancha, en Chile, donde estaban ampliando su formación todos sus integrantes.

Con el título de **Los peces no vuelan**, un trabajo avalado por los premios al mejor montaje escénico en el Festival de Teatro del Sur de Agüimes 2009 o a la mejor obra en el V Certamen Nacional Villa de Lerma 2010 entre otros, la compañía presenta el primer espectáculo que han creado y con la que abren un espacio para volver

©Andrés Lagos Marín

a creer en lo imposible y superar las limitaciones.

Este espectáculo genera en el espectador un vaivén de emociones que le hace pasar de la risa al miedo y al deseo de que los peces vuelen; además la compañía lanza una invitación al público para que abra su imaginación "hasta donde eres capaz de soñar...". De hecho, la obra que presentan tiene su origen en la labor de búsqueda artística desarrollada en torno al mundo de los sueños, la parte intangible de las esperanzas más profundas del ser humano, así como en la indagación realizada sobre la capacidad comunicativa del teatro, buscando un lenguaje propio que establezca una comunicación fluida entre espectáculo y espectador.

Teatro y cine

Los peces no vuelan es un trabajo realizado mediante un lenguaje particular en el que convergen diferentes elementos del teatro físico y del teatro de objetos, así como del cine porque el punto de partida de la obra es la película 'Arizona dreams' de Emir Kusturica. A partir de ese referente cinematográfico la compañía desarrolla un trabajo de improvisaciones que da como resultado una pieza en la que se agrupan tres historias diferentes que se cruzan debido a la casualidad y que se entremezclan. Esas situaciones provocan una irremediable confrontación entre los cinco personajes que sobre el escenario luchan por sus sueños o huyen de ellos. Es la historia de un hombre solo, dos hermanas que se creen opuestas porque sus prioridades vitales son totalmente diferentes y un circo en decadencia. Lukas es una persona decepcionada con la realidad que sale a la calle decidido a ser alguien y a encontrar un final para la historia que escribe. Andrei está decidido a abandonar a su padre y el circo en el que viven para convertirse en actor en una gran productora de cine. En esa productora conoce a Julia, una mujer de aparente éxito que no logra entender a su hermana Ángeles que está obsesionada en la construcción de una máquina de vuelo. Andrei conocerá a Ángeles y la atracción que surge entre ambos acentúa las inse-

guridades de Julia que tiene mucho apego a la urna que contiene las cenizas de su padre. Aurelio, el padre de Andrei lucha por la pervivencia de la tradición circense familiar.

Con el lema de "lo imposible es realizable", Teatro La Mona Ilustre trasladada al escenario una creación propiciada por encuentros casuales que resultarán determinantes para sus decisiones, al tiempo que sugiere una forma diferente de acercamiento al ser humano y a su universo íntimo. Por ello, la forma en la que los personajes se enfrentan a sus sueños habla de sus miedos, sus esperanzas o su fuerza.

La puesta en escena de *Los peces no vuelan* recurre al teatro más arte-

sanal al dejar entrever todo el aparataje escénico y los artilugios contruidos por la compañía y puestos al servicio de la historia que se representa. Según señalan los propios integrantes de la formación "la puesta en escena flota por los aires, aparece y se desvanece frente a nosotros. El público es partícipe del mecanismo, la ilusión toma forma ante los ojos de los espectadores. Escenas vistas desde arriba, desde abajo, movimientos, artilugios, y elementos escenográficos livianos que literalmente vuelan, dan vida a nuestro montaje. Los espacios cambian mientras los personajes entran y salen, los sueños aparecen y conviven con una realidad que tampoco es real...".

©Andrés Lagos Marín

Mirilla de los comportamientos humanos

Teatro El Zurdo presenta con 'La ventana de Chygrynskiy' lo que les puede ocurrir a las personas cuando se les cierra la posibilidad de soñar

Una pieza enmarcada en las denominadas 'comedias zurdas' y que completa una trilogía de cuatro obras iniciada con las obras 'Hoy es mi cumpleaños', 'Un momento dulce. La felicidad' y 'Una historia de fantasmas', porque "no hay tres sin cuatro" como señala el director Luis Bermejo, asumirá el protagonismo de la segunda función programada en la Muestra. Esta pieza titulada *La ventana de Chygrynskiy* de la compañía madrileña **Teatro El Zurdo** que toma para su título el sonoro apellido de un jugador que pasó fugazmente por el F.C. Barcelona, es un espectáculo creado desde la absoluta libertad a la hora de aprehender el texto y de hacerlo suyo.

Esta 'Cuarta Comedia Zurdo' que parte de un texto de José Ramón Fernández y que realiza un desarrollo de la convivencia humana, toma como excusa la figura del futbolista para llevar al escenario una historia que no se centra en él sino en su ventana y, "a través de ella, de toda una comunidad de vecinos. Es una historia en la que la fantasía tiene un gran peso. Me recuerda mucho a Alicia en el país de las Maravillas. Particularmente, la cuestión que queremos lanzar es qué le pasa a uno cuando le cierran la posibilidad de soñar", asegura el propio Bermejo.

La obra, de hecho, aborda como elemento inicial la denuncia de que es objeto Chygrynskiy por parte de sus vecinos por haber abierto una ventana desde la cual mira a su madre en Ucrania. Ante esa sorprendente situación el protagonista observa cómo su vecinos pretenden sacar provecho de su fama y fortuna y sacarle todo lo que puedan.

©Pelu Vidal

OBRA: LA VENTANA DE CHYGRYNSKIY. **AUTOR:** JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ. **INTÉRPRETES:** MIGUEL BARDERAS, BEATRICE BINOTTI, LUIS CRESPO, EUGENIO GÓMEZ, NURIA BENET. **MÚSICOS:** NANDO LAGO, TOZO, JORGE VISTEL. **ESCENOGRAFÍA,** **VESTUARIO:** MÓNICA BOROMELLO. **ILUMINACIÓN:** VÍCTOR CADENAS. **COMPOSICIÓN MUSICAL:** DANIEL SKOLICH. **ENTRENAMIENTO ACTORAL:** AIDA VILLAR. **DIRECCIÓN:** LUIS BERMEJO. **PRODUCCIÓN:** TEATRO EL ZURDO. **LUGAR:** SALA MEDICINA-UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - SANTANDER. **FECHA:** 10 DE NOVIEMBRE. **HORA:** 20.30.

En torno a esa historia principal se desarrollan otras historias paralelas en los restantes pisos del bloque de viviendas que hablan todas ellas del ser humano: del suicida del quinto o de la vecina del segundo que encuentra un mensaje debajo de la moqueta.

Como una mirilla

La ventana de Chygrynskiy es un paseo por los diferentes recodos de un inmueble, en el que los integrantes de Teatro El Zurdo dejan que el espectador se acerque a la mirilla y pueda ver los miedos y alegrías en la intimidad de las personas y sea testigo de la manera en la que nos

decimos las cosas y la forma en la que nos relacionamos. Buscando en la memoria, jugando con la evocación, se han propuesto recuperar todas esas atmósferas que se creaban en algún recodo de la casa y que aún permanecen en el recuerdo y utilizan la puesta en escena como si se tratase de un modo de comunicación con el otro.

Teatro el Zurdo vuelve a recurrir al humor como lenguaje y como vehículo para transmitir su mensaje, con el convencimiento de que es el mejor recurso para esclarecer la verdad. Además los integrantes de la compañía tienen muy presente al espectador y por ello se muestran partida-

©Pelu Vidal

rios de romper la cuarta pared permitiendo al actor entrar y salir del personaje. Bermejo cree que *"el teatro en sí es un juego metateatral. Alguien asiste a una representación y lo hace esperando encontrarse a un ser humano que se desborda de vida pero al mismo tiempo entra en la convención de que eso no es real. Uno entra en el teatro y a partir de ahí todo es poesía. No obstante la manera de abordar el trabajo es realista, una búsqueda de lo insólito dentro de lo cotidiano"*.

El autor de la pieza, José Ramón Fernández, incorpora además el elemento onírico que le permite desarrollar una puesta en escena que se mueve entre atmósferas interiores y exteriores, entre espacios limitados e infinitos, para ofrecer una escenografía minimalista y conceptual, hasta el punto de que el elemento físico en torno al que se va desmarañando esta madeja de hilos, la ventana, sólo está presente sino en los ojos del espec-

tador. Todo ello con el objetivo de que al actor sea el protagonista absoluto de la puesta en escena.

La ventana de Chygrynskiy cuenta con la participación en direc-

to de tres músicos que interpretan composiciones inspiradas en melodías del este, en creaciones de influencias fellinianas o cercanas a Nino Rota, así como en versiones de canciones presentes en el imaginario popular. Todas ellas se transforman en esta puesta en escena en un personaje más.

La puesta en escena que propone esta compañía creada en 1995 por un grupos de actores que acababa de formarse en la Escuela de Cristina Rota, es el resultado de la iniciativa impulsada para contribuir a la escena contemporánea con nuevas ideas, ilusiones y proyectos. Asegura que "nuestro objetivo era contar historias que pudieran emocionar, hacer reír, hacer llorar... En definitiva hablar del ser humano y de sus contradicciones". Para ello Luis Bermejo y Luis Crespo unieron esfuerzos, aunaron iniciativas y crearon Teatro del Zurdo C.B.

©Pelu Vidal

Trayectorias paralelas

La **Machina Teatro**, compañía teatral señera de Cantabria desde su fundación en 1991, ha desarrollado una intensa actividad artística que se ha materializado en más de 1.600 representaciones a las que han acudido casi 435.000 espectadores. A lo largo de sus dos décadas de actividad la compañía ha producido más de una treintena de espectáculos para todo tipo de públicos que han sido representados en toda la península ibérica, así como en el resto de Europa,

y en diferentes países de América y África. La Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo, nacida al igual que la propia compañía en el seno del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, será el marco para la presentación de '20 años' una actividad en torno a la presentación del DVD '20 años de La Machina Teatro' que ofrece un repaso a la trayectoria artística de esta formación nacida por iniciativa de Francisco Valcarce.

La creación en el curso 1984/1985 del Aula de Teatro bajo la dirección de Isaac Cuende en la entonces denominada Universidad de Santander, y que a partir de 1986 pasó a denominarse Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria con dirección de Francisco Valcarce, se convirtió en la semilla que ha germinado con dos realidades de relumbrón en el campo de las Artes Escénicas de Cantabria. La Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo y la compañía **La Machina Teatro**, surgidas las dos por la iniciativa y el empeño de Francisco Valcarce que sigue al frente de ambas, suponen dos hitos fundamentales para enriquecer la vida cultural, artística y creativa tanto de la propia ciudad en la que se ubica como de toda la comunidad cántabra.

La Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo ofreció su primera función el 19 de enero de 1990 con la puesta en escena de 'Memoria de un adiós' con dirección de Francisco Valcarce y a cargo de la compañía Teatro Estable de la Universidad de Cantabria, germen de La Machina Teatro. Esa representación sirvió además para inaugurar la Sala Medicina de la Universidad de Cantabria, fruto de la remodelación del antiguo salón de actos de la Facultad de Medicina, en la que se han desarrollado la mayor parte de los espectáculos ofrecidos en el marco del festival.

Este año la Muestra alcanza su edición número 22 y el ecuador de la programación estará protagonizado por un acto en el que se realizará un repaso a los 20 años de La Machina Teatro. El acto conmemorativo de esa efeméride girará en torno a un vídeo en el que se recogen las dos décadas de fecunda trayectoria y compromiso con la coherencia ética y estética, sustentada en "unos principios regidos por la contemporaneidad y la investigación desarrollada con rigor", según apunta Valcarce. Entre el estreno en 1991 de *El aprendiz* y la presentación el pasado año de las piezas *Grillos y luciérnagas* y *En alta mar* la compañía ha estrenado otros treinta espectáculos de gran y mediano formato de obras universales o contemporáneas, montajes de teatro infantil y familiar, espectáculos de calle y producciones especiales que tienen en común una concepción multidisciplinar del teatro y una decidida apuesta por la contemporaneidad.

Francisco Valcarce ha dirigido gran parte de los espectáculos producidos por La Machina Teatro aunque parte del repertorio ha tenido como responsables escénicos a otros directores como Alberto Iglesias, Carlos Herans, Jon Ariño o Etelvino Vázquez. Junto a Valcarce, que además de desarrollar labores de director artístico y de la compañía se encarga de la dramaturgia y de realizar tareas de jefe de producción, a un elenco regular integrado por los actores Patricia Cercas, Rita Cofiño, Fernando Madrazo y Luis Oyarbide, así como Paula Roca, diseñadora de vestuario; Víctor Lorenzo como responsable de la iluminación y José Helguera que se encarga de la escenografía. La gran labor desarrollada por todos ellos y por otro buen número de artistas y técnicos que han colaborado con la compañía a lo largo de estos veinte años, ha sido reconocida con un buen número de premios recibidos tanto en España como en el Estados Unidos, Bosnia-Herzegovina y Portugal. El más reciente fue concedido por la Asociación de Espectadores de la Sala Guirigai a *Robinson y Crusoe* como mejor espectáculo infantil de la temporada 2010-2011.

La casa imaginada

La danza del sapo

Palabra de hierro

Poesía para todos

Sonidos extraños de realidades cercanas

Actores de siete países que se expresan en nueve idiomas diferentes integran el elenco de 'Transit', una obra sobre las vicisitudes de los inmigrantes

Siete hombres y mujeres originarios de Taiwán, Marruecos, Suiza, Nigeria, Rumanía, Brasil y Bielorrusia que se comunican en nueve idiomas diferentes son los protagonistas de *Transit*, primera obra producida en el marco del proyecto Espacio Teatro Contemporáneo que desarrolla el centro de formación, investigación y producción teatral **Cuarta Pared** en colaboración del Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura para investigar y desarrollar nuevos lenguajes escénicos y para facilitar a los profesionales de las artes escénicas la realización de búsquedas que no son posibles en las producciones habituales. Los protagonistas de esta propuesta pionera en España superan las barreras que constituyen los diferentes idiomas y la realidad de las sociedades europeas contemporáneas, en las que la inmigración juega un papel fundamental, para trasladar al escenario historias en torno a despedidas, ausencias, desesperación o anhelos que son un reflejo de la realidad en la que vive inmerso el inmigrante.

Esta obra estrenada el pasado mes de febrero en el marco del Festival Escena Contemporánea 2011, recurre al humor y la ironía para completar el punto de vista desde el que se trata el tema con la pretensión de transmitir las sensaciones que tienen los inmigrantes al llegar a un país nuevo. Tal y como indica el propio director, el argentino Marcelo Díaz, "emigrar quiere decir aprender todo de nuevo, hablar, comer, hasta caminar. Todo lo que uno sabe ya no vale, y a veces sale un copia absurda, porque lleva años aprenderlo". Otra de las pretensiones que Díaz aborda con la puesta

OBRA: TRANSIT. **DRAMATURGIA:** MARIANO LLORENTE, MARCELO DÍAZ. **INTÉRPRETES:** HUICHI CHIU, ABDEL BENZAHRA, SIMONA FERRAR, ESOSA OMO, ANA CAROLINA MARTINS, MONICA VIERU, ANDREY YAROSHENKO. **ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO:** MARÍA LUISA DE LA IGLESIA. **ILUMINACIÓN:** EDUARDO VIZUETE. **AYUDANTE DE DIRECCIÓN:** JAVIER PÉREZ-ACEBÓN. **DIRECCIÓN:** MARCELO DÍAZ. **PRODUCCIÓN:** CUARTA PARED PROYECTO ETC. **DURACION:** 1 HORA 30 MINUTOS. **LUGAR:** SALA MEDICINA-UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - SANTANDER. **FECHA:** 2 DE DICIEMBRE. **HORA:** 20.30.

en escena de esta pieza es la de mostrar "una realidad multicultural que habitualmente no se ve reflejada en el teatro", porque es posible escuchar "infinidad de acentos e idiomas, pero eso raramente se ve en escena".

La fuerza del habla

La riqueza lingüística de la pieza es un atractivo de esta obra que, sin embargo, no está dirigida a un público políglota. Los textos, traducidos al idioma de cada intérprete y salpicados raramente de alguna palabra en español, cobran tal fuerza en escena que el espectador llega a comprender sin dificultad y a experimentar momentos de pérdida y lucidez gracias al lenguaje teatral que se maneja.

Más allá de la investigación sociológica, *Transit* es una creación que aborda el tema de la inmigración desde un punto de vida filosófico para crear un hecho teatral completo. Aunque los espectadores apenas entiendan lo que los actores expresan en sus intervenciones, el público percibe físicamente lo que los protagonistas le transmiten desde el escenario. De hecho, la pieza requiere la presencia de unos espectadores que establecen vínculos de proximidad con los actores, para que "el público se pueda llegar a sentir en el lugar del inmigrante, como un extranjero", señala el director.

Con la pretensión de ofrecer al público un collage que se hace comprensible a través de las diferentes situaciones que se interpretan sobre el escenario, la pieza que presentan los integrantes de Cuarta Pared se distancia de la estructura lineal de una obra de teatro al uso. "En la obra se ponen en escena otros niveles de comprensión, sin necesidad expresa de pasar por el intelecto, sino más bien sumergiéndose en el mundo de las sensaciones", apunta Díaz.

Aunque no se trata de una obra de personajes sino de situaciones no autobiográficas, los actores de *Transit* se identifican por sus nombres propios, "de manera que la línea entre la ficción y la realidad entra también en el juego poético que propone el montaje". Mediante este juego teatral los intérpretes dan vidas sobre el escenario a una madre que enloquece por

la pérdida de su hijo; un inventor que no puede inventar nada para evitar que su mujer le abandone; una pareja que se ve obligada a demostrar su amor más allá de los papeles; otra pareja a la que le llueven los recuerdos en la cama; una mujer que abandona a su marido en busca de una vida mejor; salas de espera; la princesa que quería viajar pero queda atrapada en una pared; alguien que disfruta de un pastel de chocolate mientras un grupo de hambrientos le rodea; trenes que pasan llevándose consigo quien sabe si una buena oportunidad; seres que intentan aprender los buenos modales y solo consiguen una burda copia.

Transit es la primera producción teatral de ETC, el espacio de inves-

tigación teatral creado por Cuarta Pared cuyo origen se sitúa en el laboratorio ETC-Más allá de las palabras desarrollado a finales de 2009 dirigido por el propio Marcelo Díaz y en el que se planteaba hasta dónde puede llegar la comunicación no verbal entre participantes de diversos orígenes étnicos. Tras este proceso surgió como desafío la posibilidad de desembocar en un hecho teatral que se entendiera más allá de las palabras y en ese reto Díaz ha contado con la colaboración de Mariano Llorente, dramaturgo, actor y director de Micomicón Teatro, que ha sido el encargado de dar forma a las propuestas del director, enriquecidas por las improvisaciones de los actores.

Retrato del compromiso artístico y social

Laví e Bel repasa casi un siglo de historia de la dinastía artística iniciada por Daniel Buenaventura y su mujer Aurora Romano con la Barraca del Zurdo

La mítica Barraca del Zurdo que fundaron en 1920 el extraordinario lanzador de cuchillos asturiano Daniel Buenaventura 'El Zurdo' y su mujer Aurora Romano, es el elemento central del espectáculo *La barraca del Zurdo*, obra que fue estrenada por la compañía **Laví e Bel** en octubre de 2010, justo 90 años después de que se inaugurara la atracción circense de la que el espectáculo toma su nombre. Con esta obra que forma parte de la programación elaborada para la muestra santanderina, la compañía granadina lleva al escenario un trabajo que rinde homenaje a los artistas de variedades y al largo y azaroso viaje que emprendieron Daniel y Aurora por diferentes países de Europa y de América, y en los que también participaron sus hijos y sus nietos, quienes lo han mantenido vivo hasta el día de hoy. Es, en definitiva, una historia protagonizada por toda una dinastía de comediantes que iniciaron El Zurdo y su mujer y que continuaron sus tres hijos y sus cuatro nietos, que supieron siempre respetarse y apoyarse, además de mostrar una gran integridad artística a lo largo del convulso siglo xx y lo que va del xxi.

La obra que dirige Emilio Goyanes a partir de un guión escrito por él mismo, reúne sobre el escenario a cuatro actores y un músico que interpretan a un total de 37 personajes. Esos personajes son los encargados de evocar a través del lenguaje teatral y de las variedades el periplo de un pequeño teatro nómada desde hace casi un siglo en el que ha recorrido el mundo ofreciendo espectáculos muy diversos y especiales, al tiempo que reconoce el compromiso

©Antonio Navarro

OBRA: LA BARRACA DEL ZURDO. **AUTOR:** EMILIO GOYANES. **INTÉRPRETES:** PIÑAKI GÓMEZ, LARISA RAMOS, NEREA CORDERO, ANTONIO RAMOS LEIVA. ALEJANDRO CRUZ BENAVIDES (MÚSICO EN DIRECTO). **ESCENOGRAFÍA, ATREZZO:** CARLOS MONZÓN. **ILUMINACIÓN:** MIGUEL MIÑAMBRES. **MÚSICA INCIDENTAL:** ALEJANDRO CRUZ BENAVIDES. **CANCIONES:** EMILIO GOYANES. **VESTUARIO, SASTRERÍA:** MARISA PASCUAL. **SONIDO:** JUAN GUERRERO. **DIRECCIÓN:** EMILIO GOYANES. **PRODUCCIÓN:** LAVÍ E BEL. **LUGAR:** SALA MEDICINA-UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - SANTANDER. **FECHA:** 16 DE DICIEMBRE. **HORA:** 20.30.

©Antonio Navarro

que los artistas mantienen con la sociedad. Se trata de un ejercicio de "resistencia en el oficio, en el compromiso social, en el exilio, en el filo de un cuchillo, en la alegría" y en contra "del desánimo, el olvido, las palabras vacías" que provocan que "los vivos cierran los ojos de los muertos" aunque "hoy los muertos abrirán los ojos a los vivos", según apuntan los propios integrantes de la compañía.

La Barraca del Zurdo es un espectáculo cuyo origen se sitúa en la cuenca minera asturiana en la que nació Daniel, hijo de un dirigente anarquista, que se pasaba el día haciendo puntería con los cuchillos de la cocina y que decide, con 16 años, marcharse con el Circo Martinelli que se había instalado en Langreo. Más tarde, mientras trabajaba en Madrid en el Circo Munnard, conoció a su esposa Aurora y dos años después inauguraron la primigenia Barraca del Zurdo en la que exhibieron un espectáculo de variedades por el que pasa-

ron numerosos artistas invitados. La pareja participó durante la República en las Misiones Pedagógicas en las que también estuvo García Lorca, actuó en el frente durante la Guerra Civil y se vio obligada a partir al exilio por Francia donde quemó la barraca, en concreto en la playa de Argelès Sur Mer. La pareja recorrió toda Sudamérica y tras regresar a Europa actuó a los dos lados del Telón de acero, antes de instalarse en 1965 en Ginebra y volver a España en 1983.

©Antonio Navarro

Con este musical artesanal y sincero, cercano y poético, en el que conviven multitud de lenguajes que el público recibe con naturalidad, la compañía granadina da continuidad a una línea de trabajo que se caracteriza por entrar de lleno en el teatro musical y el lenguaje cabaretero. Esa línea está precedida por creaciones como **Cabaret Líquido**, obra premiada con el Premio Max al Mejor Espectáculo Musical en 2008, el infantil **Petit Cabaret** (2005), **Cabaret nómada** (2004) o **Cabaret Caracol**,

que reconstruye la historia del famoso café-teatro madrileño asediado por el ejército rebelde de Franco y en el que Daniel Buenaventura y Aurora Romano actuaron en 1937. Esas creaciones forman parte de una trayectoria artística que comienza en 1992 cuando Emilio Goyanes creó la compañía que ha producido hasta el momento 17 espectáculos, ocho para adultos, otros tantos para el público infantil y familiar y otro de calle.

Viernes 14 de octubre

LA MONA ILUSTRE (Chile)

“Los peces no vuelan”

Dirección de **Miguel Bregante**

Viernes 25 de noviembre

LA MACHINA TEATRO

“20 años”

Presentación DVD

Viernes 2 de diciembre

CUARTA PARED-PROYECTO ETC

(Madrid...)

“Transit”

Dramaturgia de **Marcelo Díaz y Mariano Llorente**

Dirección de **Dirección de Marcelo Díaz**

Jueves 10 de noviembre

TEATRO DEL ZURDO

(Madrid)

“La ventana de Chygrynskiy”

de **José Ramón Fernández**

Dirección de **Luis Bermejo**

Viernes 16 de diciembre

LAVI E BEL (Andalucía)

“La barraca del zurdo”

de **Emilio Goyanes**

Dirección de **Emilio Goyanes**

22 Muestra Internacional
de **Teatro**
Contemporáneo

