

II Festival "Don Quijote" de Teatro Hispano

Nora Parola-Leconte

Del 2 al 14 de noviembre tuvo lugar en París, Francia, el Segundo Festival "Don Quijote" de Teatro Hispano. Dicho evento fue organizado por la Asociación Zorongo, admirable labor coronada con gran éxito gracias a los esfuerzos de un trabajo de equipo dirigido por Luis Jiménez. Se contó con las subvenciones de instituciones gubernamentales españolas (Ministerio de Cultura, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Sociales, Colegio de España-París, Oficina Cultural de la Embajada de España-París), francesas (Ministère de la Culture et de la Francophonie, Département des Affaires Internationales) y europeas (Programme Kaleidoscope, Commission des Communautés Européennes). El festival estuvo a la altura de sus aspiraciones—ser "elemento transmisor de nuestra cultura latina, instrumento de diálogo entre Norte y Sur" - y ha puesto en marcha una actividad teatral a la que deseamos larga vida. La programación contaba con la presencia de cuatro compañías españolas y tres latinoamericanas, siendo este año Cuba el país invitado.

La apertura del festival estuvo a cargo del grupo Pentación S.L. de Madrid, con una excelente interpretación del *Lazarillo de Tormes* realizada por el actor Rafael Alvarez "El Brujo," según la adaptación de Fernando Fernán Gómez y puesta en escena de Juan Viadas y Rafael Alvarez. El actor recrea diferentes personajes de la conocida novela, logrando una excelente caracterización del género picaresco. Resulta interesante además la lectura moderna que se puede hacer de la representación pues, al estar la pieza marcada por la palabra "hambre," remite tanto a la época del texto como a otra mucho más actual. El espectáculo está dividido por una pausa—hábil recurso teatral—en la que "El Brujo" cuenta al público tragicómicas anécdotas vividas como actor durante sus giras en recónditos pueblos de España. Se logra así el paralelo entre el "hambre" del actor, y el "hambre" del personaje-Lazarillo. La pieza no es sólo una joyita del género picaresco sino también una excelente reflexión sobre la distancia actor-espectador en la representación teatral, la magia del teatro y, en suma, la vida difícil de la profesión actoral. Una ovación coronó este espectáculo, el cual viene cosechando éxitos en toda España y América Latina.

La segunda pieza fue presentada por la compañía Esteve y Ponce de Valencia, quienes presentaron *La verdad está en inglés* de Rafael Ponce, dirigida por Andrés Hernández e interpretada por los actores que dan su nombre al grupo, Gerardo Esteve y Rafael Ponce. Esta singular interpretación de rituales cotidianos se traduce en una puesta en escena con ciertas características del "performance" y en un lenguaje corporal interesante que destaca la vitalidad física de los actores. Reflejo de la nueva España, se quiere mostrar los males que aquejan actualmente a una sociedad en su afán de logro social, de pertenecer al mundo de los países industrializados, en su carrera desenfrenada por el dinero, con las trágicas consecuencias actuales del desempleo. Lo lúdico de este espectáculo de corte netamente vanguardista se pierde un tanto, quizás, a causa de una despersonalización demasiado marcada por un cierto mecanicismo, haciendo que a veces se diluya la unidad entre mensaje y puesta en escena. Esto no logra sin embargo contrarrestar la excelente calidad del espectáculo.

El festival culmina la primera semana con dos de las compañías cubanas presentes provenientes de la Habana. El grupo Proyecto Oscenibó interpretó *La catedral del helado*, monólogo basado en el cuento de Senel Paz, *El bosque, el lobo y el hombre nuevo*, a cargo del actor Joel Angelino con la adaptación del texto y puesta en escena de Sarah María Cruz. Este diálogo entre un homosexual creyente, ferviente admirador de José Lezama Lima, y un joven comunista pone en evidencia los graves prejuicios existentes bajo el régimen castrista en Cuba. El texto es duro y sin concesiones. La puesta en escena resulta interesante, pues, al igual que en el *Lazarillo*, el actor se desdobra en diferentes personajes.

El Teatro Buendía también presentó la adaptación de un cuento, *La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada* de Gabriel García Márquez. Formada de un elenco de doce actores y cuatro músicos, la compañía crea un mundo onírico fiel a través de múltiples imágenes en donde se privilegian las relaciones de amor y poder, nostalgia y fetichismo caribe. El mundo barroco representado refleja la intensidad profunda con que se viven las pasiones y las tragedias en América Latina, aunque aquí el énfasis sea dado en relación al mundo caribeño. A través de la puesta en escena se quiere metaforizar la realidad cubana. Una charla con los miembros del Buendía confirma esta versión al explicar la necesidad de crear a través de imágenes y metáforas, como la respuesta a una necesidad del público cubano de obtener este resultado en escena. La adaptación del texto estuvo a cargo de Raquel Carrió y el Grupo Buendía y la puesta en escena por Carlos Celdrán y Flora Lauten. Esta obra ha sido galardonada con el Premio Nacional de la Crítica de Cuba en 1992, y llegó a París luego de haber sido invitada y muy bien acogida en Londres. Dado los enormes problemas existentes en la isla, es loable la excelente labor llevada a cabo por estos grupos.

William Shakespeare. *Sueño de una noche de verano*. Versión y dirección de Helena Pimenta. Compañía UR Teatro. Foto: Iñanki Erkizia.

La semana siguiente el Axioma Teatro de Almería, Andalucía presentó la pieza *Azul, Bleu, Blue*, espectáculo montado por actores y juego de títeres. El autor y director era Carlos Góngora. Esta pieza, premio "Baco" del mejor espectáculo andaluz, describe en un plan poético-intimista el racismo contra los gitanos. Más de 300 objetos animados, gran dominio del espacio y una notable interpretación son puestas al servicio de la lucha contra la marginación. El guión está basado en hechos reales acaecidos en el pueblo de Martos (Jaén); vemos retratado el vivir diario de una casa gitana, afligida por tener el jefe de la familia en la cárcel. El efecto dramático de la puesta en escena se logra con la interpretación de "la niña," joven gitana que escribe a su padre, y a través de ella descubrimos el mundo cruel que rodea y acecha a esta población.

Continuó el tercer grupo cubano, el Teatro Avante de Miami, Estados Unidos con la conocida pieza *La noche de los asesinos* de José Triana. Los actores eran Mario Ernesto Sánchez, Juanita Baró y Magaly Agüero; la dirección estaba a cargo de Rolando Moreno. Una puesta en escena "interesante e inventiva," según la opinión del propio Triana, donde el público pudo apreciar la inteligente labor del grupo. La adaptación de la pieza a un contexto no necesariamente cubano resultó muy interesante ya que permitía múltiples interpretaciones, rindiendo homenaje al texto en su máxima riqueza. Para aquellas personas cercanas al mundo del festival resultó agradable además observar el acercamiento, interés y camaradería que tuvo lugar entre los tres grupos cubanos, ya sea de la isla como de Miami.

El Festival culmina con *Sueño de una noche de verano* de William Shakespeare, excelente interpretación y lectura contemporánea realizada por el Ur Teatro-Antzerkia, Rantería, País Vasco. La pieza, Premio Nacional de Teatro de España 1993 y Premio de la Crítica, Festival Internacional del Cairo 1993, contaba en su elenco con Ana Pimienta, Arantxa Ezquerro, Gerardo Quintana, José Tomé, Lierni Fresnedo y Víctor Criado; la puesta en escena estuvo a cargo de Helena Pimienta. Con una de las mejores piezas del festival, este joven grupo vasco ha presentado un excelente trabajo, logrando un buen Shakespeare en la lengua de Cervantes. Lo actualiza además incorporando elementos actuales de la realidad española. En la puesta en escena tenemos a un grupo de obreros que van a representar una pieza—*Sueño de una noche de verano*—ante los patrones de la fábrica donde trabajan; cada uno de ellos representa un estereotipo, la andaluza, el vasco, la gallega, el "extranjero" (un polaco) y el catalán. Lo lúdico del texto original se funde muy bien en la nueva adaptación y el público queda encantado.

Al mismo tiempo se realizaron manifestaciones paralelas: lecturas de piezas en español traducidas al francés, conferencias, presentaciones y debates. Hispanité-Explorations presentó la *mise-en-espace* de la versión francesa de

Noches de amor efímero de la española Paloma Pedrero, realización del grupo Arguia Théâtre. También se leyó *Timeball* del autor cubano Joel Cano, a cargo de la Maison Internationale de la Traduction Théâtrale Antoine Vitez.

En el Colegio de España se llevó a cabo una conferencia sobre el tema Teatro y Universidad donde participaron George Woodyard (Universidad de Kansas), Pierre Voltz (Universidad de París III—Sorbona), Francisco Corpas (Universidad de Málaga), Francisco Valcarce (Universidad de Cantabria, director del Aula de teatro y del grupo La Machina Teatro), Osvaldo Obregón (Universidad de Besançon) y Raquel Carrió (Universidad de la Habana), y la coordinación estuvo a cargo de Nora Parola-Leconte (Instituto de Estudios Políticos de París). Cada participante se explayó en las actividades específicas de cada centro donde trabajaba. Se habló de publicaciones, programas de estudio, programación, grupos de teatro, preparación práctica de actores, directores y críticos.

Moisés Pérez Coterillo, antiguo director de la revista *El Público* presentó las antologías de dramaturgia contemporánea iberoamericana editadas por el Fondo de Cultura Económica, de las cuales es director, en la Maison de l'Amérique Latine de París. Se destacó aquí el valor de dicho material, tanto para la gente de teatro como los críticos, teniendo en cuenta la dificultad de encontrar trabajos de esta envergadura.

El primer debate estuvo dedicado al teatro cubano, y en él participaron el dramaturgo Joel Cano, su traductor Jean-Jacques Préau, Vivian Martínez Tabares de la revista *Conjunto* y los directores Sarah María Cruz y Carlos Celdrán. El segundo, más general, pero de mucha importancia dado el calibre de sus participantes, trató un tema más amplio, el Teatro Iberoamericano. Se contó con José Triana (dramaturgo), Francisco Javier (director teatral, Director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires), Gloria Levy (Presidenta de la Asociación de críticos de teatro del Uruguay), Rodolfo Obregón (Director, Editor de *Repertorio*, México), Javier Brun (Director de la Feria de Teatro de Aragón), Félix González Petite (Director del Festival de Vitoria), Vivian Martínez (Redactora en Jefe de *Conjunto*, La Habana), Jean-Marie Broucuret (Director del Festival de Bayonne), Irène Sadowska-Guillon (crítica, presidente de la Asociación Hispanité-Explorations), Françoise Thanas (Maison Internationale de la Traduction Théâtrale Antoine Vitez), Flora Lauten (directora) y Helena Pimenta (directora). Se discutió aquí la evolución del teatro iberoamericano, las expectativas de los creadores y del público, así como todas las dificultades materiales y económicas que afectan la actividad teatral.

La diversidad de la programación permitió acoger a un público muy heterogéneo. Asistieron miembros de las diferentes asociaciones españolas establecidas en París, un vasto número de latinoamericanos, estudiantes

universitarios, algunas clases de secundario, profesores, buena cantidad de aficionados, profesionales y principalmente gente a quien le interesa ir al teatro y descubrir novedades. Se contó con un total de 2.485 personas, excelente resultado al tratarse de un festival en español y relativamente poco conocido por el momento. Esto ha dado un buen comienzo a lo que esperamos se convierta en un festival permanente y prestigioso en Francia, trampolín del teatro hispano a Europa. Según las propias palabras de Luis Jiménez, "El objetivo del festival es el abrir los circuitos de programación francesa, salas y festivales, al teatro hispano . . . Siempre dejé muy claro el acercamiento cultural entre el Norte y el Sur . . . Como responsables culturales debemos ofrecer la posibilidad de reencuentro con la cultura de origen para compartirla con la cultura del país de acogida, sólo en este compartir y caminar juntos podremos evitar atrocidades mayores."

Dentro del historial del Festival, podríamos hablar de sus comienzos en el 92, con la participación de compañías españolas únicamente. En el 93 se da la expansión y la internacionalización. El 94 se presenta mejor aún; ya está casi hecha la selección de las piezas que vendrán de España, esperando contar también con compañías colombianas y uruguayas, así como de una cubana. En este momento los principales objetivos de la Asociación Zorongo son: obtener una cobertura económica más amplia para hacer frente a la gestión y administración desde principios de año; búsqueda de una colaboración más estrecha con el Festival Iberoamericano de Cádiz para asegurar la participación de las compañías latinoamericanas; suficiente financiación por parte de las instituciones públicas y patrocinadores privados para asegurar un equipo de siete profesionales necesarios en la organización del tercer festival y poder desde un principio garantizar un "cachet" a las compañías invitadas; desarrollar una mayor cooperación con las universidades e institutos de París y alrededores; encontrar una sala subvencionada dispuesta a programar en lengua española para abaratar costos y por último, consolidar el Festival para realizar una programación permanente de compañías con producciones en español. La participación de programadores internacionales dará a las compañías invitadas la posibilidad de una proyección a otras ciudades francesas y a países como Inglaterra y Austria. Como se puede observar todavía hay mucho por hacer pero, lo esencial es que, si estos proyectos existen, es porque ya mucho se ha logrado. Razón más aun para recordar la labor incansable de Luis Jiménez, el apoyo logístico de Alain Edwige—presidente de la Asociación—más el trabajo benévolo de todo el equipo Zorongo, quienes permitieron que esto fuera posible. Esperemos que los frutos comiencen ya a cosecharse en el próximo festival.