

X Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

Concepción Reverte Bernal

El X Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz ha transcurrido entre el 17 y 28 de octubre de 1995. En esta edición se ha observado una reducción notable de la muestra, pues sólo han participado grupos de 9 países (incluido España), varios de los cuales habían venido a Cádiz en ocasiones anteriores, y, en el caso de los españoles, eran en su mayoría andaluces; el horario se ha cubierto con la presentación de más de un espectáculo por grupo. Este hecho se debe a condicionantes externos, como razones económicas (se ha declarado un presupuesto de 60 millones de pesetas) y políticas (hay instituciones patrocinadoras de diferente signo político, España atraviesa una crisis que repercute en todos los ámbitos); pero también a un planteamiento del actual Director del Festival, José Bablé, quien intenta ganar el favor de la ciudad de Cádiz y de los patrocinadores sin afrontar riesgos, tal como ha expresado en diversas entrevistas. Sin embargo, este año ha habido también algunos espectáculos destacables.

Argentina estuvo representada por dos espectáculos teatrales y otros dos de danza. Equipo Teatro Payro es un grupo de teatro independiente de larga trayectoria (se fundó en 1953), lo que resulta patente en la adaptación de *Rayuela* de Julio Cortázar, realizada por el dramaturgo Ricardo Monti. La dificultad que encierra el cambio de género es sorteada con habilidad por Monti, quien consigue transferir a la escena el clima de Cortázar. Monti reconoce (en el catálogo del FIT) que "es una novela que, como un apasionado amor de juventud, ha marcado indeleblemente a toda una generación" y las diferencias generacionales se vieron entre el público; los lectores maduros de *Rayuela* seguían la obra reconociendo las claves del relato, las personas que no habían leído la novela o los lectores más jóvenes percibían una historia que consideraban atractiva pero también extraña. Como señala el director del grupo, Jaime Kogan, en una entrevista (*Diario de Cádiz* 18-10-95, p. 23), las modificaciones en la estructuración de la historia están en la concepción de la novela por Cortázar, con su "Tablero de dirección". Monti resalta la escena del cruce de Talita de balcón a balcón, entre Oliveira y Traveler, simbólicamente "del lado de allá" al "lado de acá", así como la identificación,

esencial en la novela, entre La Maga y Talita; se suceden los pasajes más significativos: el Club de la Serpiente, la muerte de Rocamadour, Morelli, etc. La estratégica colocación de elementos escenográficos y el juego de luces indican los saltos espacio-temporales; la actuación es muy buena. La adaptación ha obtenido gran éxito en Buenos Aires y se presentó también en el Festival de Otoño de Madrid. Según expresa el propio grupo, Teatro Llanura persigue tres objetivos principales: trabajar en equipo, el uso de un lenguaje propio y dramaturgia local. *Actores de Provincia*, de Jorge Ricci, con dirección de Rafael Bruza, trata del periplo que realizan los actores de provincias con su teatro, que significa a la par un viaje interior en el que éstos hacen autocrítica de su oficio. El centro del escenario es una vía férrea circular que recorren los actores sobre una plataforma con manivela, imitando una imagen cómica del cine mudo. En este teatro en el teatro, el discurso ironiza sobre la práctica actual del teatro, haciendo chistes, por ej., sobre la omnipresencia del director, que hicieron reír al público implicado. La obra recibió el Premio Leónidas Barletta como mejor espectáculo del interior de Argentina y fue muy elogiada en la I Bienal Internacional de Teatro Universitario que se desarrolló este año en la Universidad de Murcia, donde participó por la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe; asimismo, estaba programada para el IV Festival Don Quijote de París. *Tangokinesis* es definido por el grupo de igual nombre como una síntesis de danza contemporánea y tango, estructurada como una sucesión de escenas sin una línea argumental, pero con imágenes y motivos que se repiten. La excelente formación de su directora y coreógrafa, Ana María Stekelman, y de los miembros del conjunto, se manifiesta en un espectáculo acabado, de gran perfección. Ana María Stekelman fue miembro fundador del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires. El espectáculo de danza de Inés Sanguinetti y Gustavo Lesgart, más experimental, fue menos aplaudido, pese a la preparación de la pareja; estaba compuesto por tres coreografías: *Stand up*, *Nocturno* y *Toros*.

De Brasil se trajeron dos grupos de danza: Casa Via Magia (Brasil), en cooperación con Babilonia Producciones (Argentina) mostró también un trabajo experimental formado por dos coreografías: *Abralapalabra* y *Navegantes*, interpretadas por uno y dos bailarines-actores respectivamente, dirigidos por Mariana Belloto. No convenció. República da Dança es una compañía recientemente formada con el propósito (según el catálogo del FIT) de "obtener un producto genuinamente nacional, compuesto de una mezcla de etnias y que de esas diversas culturas, resultara un producto de alta sofisticación, que una lo moderno con lo arcaico, lo nacional con lo internacional". Está dirigida por la coreógrafa Ana Mondini y la bailarina Gabriela Machline. *Forró for all*, concebido por la coreógrafa, se inspira en la música de Luis Gonzaga, quien recoge el espíritu del nordeste brasileño. Los integrantes de la compañía poseen

una excelente formación clásica, que ponen al servicio de un espectáculo sobresaliente por su calidad y originalidad.

Colombia intervino con una coproducción entre La Máscara de Cali y Bekereke de Alava (España), bajo la dirección de Elena Armengod. *A flor de piel* es una creación colectiva, que puede ser calificada de femenina o feminista, en la que cuatro mujeres de vidas diferentes cuentan su visión íntima del sexo. Pese a la buena actuación, la obra da la impresión de inacabamiento.

Cuba: Teatro Buendía, fundado en 1986 con egresados del Instituto Superior de Arte de La Habana, es un grupo que busca la investigación teatral. Con dirección general de Flora Lauten, participó con tres espectáculos teatrales. En *Las ruinas circulares*, dirigido por Nelda Castillo e inspirado en el cuento de igual título de Borges, aplican el concepto de transculturación fusionando el relato del argentino con textos de Martí, de Unamuno sobre el *Quijote* y un ceremonial yoruba; el resultado es un collage misterioso en el que el interés reside en las imágenes plásticas. Un segundo espectáculo, dirigido por Carlos Celdrán, *Safo*, con guión de Celdrán y Antonia Fernández e interpretado por esta última, recrea la trágica historia de la cantante cubana de boleros Safo, personaje marginal y marginado, según explica el grupo, por su condición de mujer, cantante, negra y lesbiana. En una línea muy diferente, Teatro Buendía presentó el espectáculo infantil de calle *Un elefante ocupa mucho espacio*, basado en el texto de Laura Devetach (Premio Casa de las Américas 1977), con dirección de Nelda Castillo. El espectáculo consigue divertir a los niños más pequeños y a sus acompañantes, con un uso de pelotas de colores con las que los actores montan números circenses al compás de la música, el principal de los cuales, y que por ello da título a la obra, consiste en figurar un elefante. En 1992 se escindió Teatro Estudio de Cuba en dos grupos: Teatro Estudio, dirigido por Raquel Revuelta, y Compañía Teatral Hubert de Blanck, dirigido por Orietta Medina, que se mantiene en su sede original. Hubert de Blanck vino a Cádiz con dos espectáculos de Abelardo Estorino, dirigidos por el autor: *Vagos rumores* y *Las penas saben nadar*. *Vagos rumores* representa, mediante tres actores, la historia del poeta cubano decimonónico José Jacinto Milanés, como una metáfora actual de la lucha del individuo contra la presión del medio. En *Las penas saben nadar* el tema es el mismo, en forma de monólogo de una actriz que se queja de las dificultades que tiene que padecer para salir adelante en su profesión; el monólogo, interpretado por Adria Santana, fue muy bien recibido. Tanto Teatro Buendía como Hubert de Blanck dejan traslucir los problemas que atraviesa Cuba; pienso que en la medida en que el teatro cubano es más sincero resulta convincente. La participación cubana se completó con dos grupos musicales: Buendía-Havana, sección musical de Teatro Buendía, que dio un recital de música

cubana al aire libre, y el Ballet Folklórico Afro-cubano de Santiago de Cuba Cutumba, dirigido por Roberto Sánchez Vignot, que actuó en el Teatro Falla.

Chile: Siguiendo el tipo de trabajo que presentaron en Cádiz en 1993 (*Pinocchio*), Teatro La Troppa de Santiago de Chile presentó *Viaje al centro de la tierra*, adaptación de la novela de Julio Verne, con autoría y dirección colectivas. Valiéndose de una locomotora con varias ventanas, marionetas, sonidos onomatopéyicos, la evocación de dibujos animados, mucho ingenio y un gran de interpretación de los actores (Jaime Lorca y Juan Carlos Zagal), La Troppa consigue hacer seguir a los espectadores las aventuras de la novela. Como sucedió hace dos años, fue uno de los mejores espectáculos que vimos.

España: Ur Teatro clausuró el FIT de este año con una versión de *Romeo y Julieta* de Shakespeare, con dramaturgia y dirección de Helena Pimenta. Tras el éxito de *Sueño de una noche de verano*, el grupo vasco tenía ante sí un gran reto. La adaptación de Helena Pimenta no se desvía mucho del texto original, aunque intenta una actualización de la sensibilidad: el vestuario se moderniza sin concretarse en un período temporal claro, la escenografía (quizás lo más llamativo del espectáculo) consiste en un cubo gris que al descomponerse y recomponerse indica los cambios de escenas. Según declaró Helena Pimenta durante el Festival, el cubo de hierro sugiere racionalidad en contraste con la pasión de la pareja de amantes. La Zaranda de Jerez intervino con *Obra póstuma*, que definen como "Modo de representar un naufragio", de Eusebio Calonge, responsable de la iluminación. Dirige Paco Sánchez. El espectáculo se asemeja mucho a los anteriores del grupo, lo cual hace pensar en una intención irónica al titularlo. La explicación que hacen de él los miembros del grupo, es que se refiere de modo más inmediato a la tragedia de los que intentan alcanzar Europa, huyendo de la miseria, y cruzan el estrecho de Gibraltar en embarcaciones precarias, muchos de los cuales no lo consiguen y perecen ahogados; junto a esto, se refiere metafóricamente al fracaso humano, a partir de unos versos de Verlaine. La escenografía simula el interior de un barco lleno de trapos viejos (tumba y sudario); ambiente y personajes sugieren la idea de desecho. Al igual que en otras obras suyas, el dolor se expresa a través de música procesional y flamenco. A pesar de no ser larga la obra resultaba monótona, pues aun cuando poseía imágenes de gran impacto visual, apenas había acción. Teatro del Sur, de Granada, dirigido por Francisco Ortuño, celebraba diez años de trayectoria con un montaje de *El público*, de Federico García Lorca, obra de gran complejidad y, por tanto, difícil para los espectadores. El resultado es muy digno. Yo resaltaría la sobriedad en la actuación y el vestuario y atrezzo por Miguel A. Buttler. La Jácara de Sevilla intervino con dos obras. En *El retablillo de don Cristóbal*, de García Lorca, los actores representan a los muñecos, alargando la pieza en base a la repetición de la historia con variantes. Dirigen Pedro Casablanc y Alfonso

Zurro; destaca la caracterización de los personajes con el vestuario. En *Retablo de comediantes*, de Alfonso Zurro, con igual dirección, los actores representan escenas del libro *Bufonertas* de Zurro, vestidos de época sobre un carromato. El espectáculo del grupo sevillano Titirimundi teatro: *El cielo...mi techo*, dirigido por Chus Gómez, puede sintetizarse, como indica el catálogo del Festival, en animación de calle y pasatiempo infantil. Como teatro de calle estaba también programado Teatro Guirigai, con *En la ciudad soñada*, de Antonia Bueno y Agustín Iglesias, con dirección de este último, que no llegué a ver. La hora del té-atroz, de Málaga, ha ido mejorando su situación en el Festival, pasando de su debut en él como grupo marginal de teatro cabaret, hasta presentarse este año en el auditorio principal, el teatro Falla. El grupo, que dirige Juan Manuel Lara, debe su ascenso a la sintonía con el público gaditano, al que hacen participar en los espectáculos. En *Casting*, creación colectiva, aprovechan la actualidad del tema, con la exaltación de modelos y actores populares; se inspiran en la comedia musical, pues su casting se destina a una obra de este género, y emplean mucho la improvisación. Este año uno de los patrocinadores privados del FIT ha sido la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y esta razón explica la inclusión en él del grupo de teatro Angel Guimerá, de la delegación de la ONCE de Santa Cruz de Tenerife, que actuó en el Falla. El grupo presentó tres piezas breves con actores invidentes y lo más curioso es que hicieron patente que el éxito o fracaso de las obras no dependía en primera instancia de la discapacidad, pues en una de ellas, *Deliciosa*, de Agustín Cuzzanni, intervino un actor superior al conjunto que provocó sonrisas de complicidad en el público. Tampoco quedó claro en qué condición se representó durante los días que duró el Festival *Sueño de una noche de verano* de Shakespeare, a cargo de Sur del Sur Teatro Cádiz, con adaptación y dirección de Ramón Pareja. Con algunas excepciones, se notó mucho que los actores eran gaditanos aficionados; lo más atractivo era la escenografía, construida como un cementerio de automóviles desde los que emergían los personajes. Este año participó también el grupo de baile gaditano Danza '88, dirigido por Paz Sánchez, con la coreografía de Dakota *El lugar de los ojos cerrados*.

En esta edición del FIT, Portugal estuvo representado por A Barraca, que estrenó en Cádiz *Parabéns a você*, de Helder Costa. La puesta en escena es realista. Una familia de clase media-alta portuguesa está reunida en una celebración, en un clima de satisfacción y felicidad, hasta que, bruscamente, son interrumpidos por unos soldados que apresan a dos de sus miembros, lo cual desencadena en los personajes restantes la afloración de rencores ocultos. Costa explicó en Cádiz que había escrito este drama a petición de unos amigos suyos bosnios, en lo cual pensamos los que vimos la obra sin saberlo. Es posible que

Costa tenga aún que retocar el texto, pero resulta interesante, de enorme actualidad, y la actuación fue muy buena.

Uruguay: Teatro Circular de Montevideo ocupó un lugar preferente en el Festival, pues mientras duró presentaron tres obras y en las actividades paralelas se incluía una exposición que conmemoraba sus cuatro décadas de existencia. Una de las tres obras: *Aeroplanos*, de Carlos Gorostiza, con dirección de Rubén Yáñez, la habíamos visto en el FIT de 1992. *El patio de atrás* es la última obra de Carlos Gorostiza y ha sido asimismo dirigida por Yáñez. En los dos espectáculos el grupo demuestra su profesionalidad, pero resultaron reiterativos, pues en ellos eran iguales autor, director, algunos actores que encarnaban personajes viejos y el tema: cómo la vejez aísla y se acaban creando realidades imaginarias. *Cuando me afeito*, de Carlos Pais, dirigida por Jorge Curi y con actuación de Carlos Frasca, Pelusa Vidal y Patricia Yosi, fue una de las obras más aplaudidas; en ella el público es sorprendido por un cambio de registro, de la comicidad a la tragedia.

Venezuela: El Festival se inauguró en el Falla con *¡Viva México, D.F.!*, seis piezas cortas de Emilio Carballido, llevadas a escena por Teatro del Contrajuego con varios directores, bajo la dirección general de Orlando Arocha. El grupo cumple casi una década como compañía residente de la Biblioteca Nacional de Venezuela y persigue la formación cultural del público y la investigación. En el espectáculo mostrado en Cádiz, México es un recurso para tratar de los problemas coetáneos de Venezuela, de modo humorístico y ameno. El Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, fundado por el recientemente fallecido Carlos Giménez, está bajo los auspicios del Consejo Nacional de la Cultura de ese país. El Núcleo Caracas de esta organización, con la colaboración de varias instituciones francesas, particularmente de la Comédie de Reims, dirigida por Christian Schiaretti, presentó *Proyecto Molière*, constituido por una versión de *La escuela de los maridos*, junto a *Los importunos*, y *La escuela de las mujeres*. El *Proyecto* se sustenta en el trabajo de los actores, prescindiendo totalmente de la escenografía, y, como es lógico, aciriollando y modernizando un poco los personajes. Es interesante como ejercicio de un grupo joven; sobresale la "importuna" Pilar Romero. La programación del espectáculo para los participantes del Festival a las 24 horas y el retraso de una hora más antes de empezar la función, impidió valorar bien el esfuerzo de los venezolanos. El Teatro Universitario para niños "El Chichón" de la Universidad Central de Venezuela, dirigido por Armando Carías, presentó *¡Hasta el domingo!* de María Inés Falconi. La obra es sencilla, cuenta las experiencias de una niña de ocho años a raíz de la separación de sus padres; los personajes que intervienen son: la niña (protagonista), sus padres y una amiga de su edad con la que comenta los sucesos. El drama de la separación es visto con sentido del humor, lo que permite

dirigir la pieza a niños y adultos. Se nota que tanto Inés Falconi como Carías llevan años de dedicación a los niños. Los papeles más difíciles de esta comedia didáctica son los de las niñas, que desempeñan de manera muy convincente dos estudiantes universitarias: Nury Delgado y María Victoria Morgado.

En los Eventos especiales (este año titulados Actos complementarios) se ha notado la ausencia del CELCIT, que organizaba Foros sobre los espectáculos del Festival, importantes reuniones con debates de diferentes colectivos teatrales y el Curso de actualización de teatro iberoamericano. Del 23 al 25 de octubre tuvieron lugar las Jornadas sobre "La creación teatral hoy", celebradas en la Universidad de Cádiz. El primer día, dedicado al dramaturgo español Fernando Arrabal, fue organizado por el Profesor de la Universidad de Murcia Francisco Torres Monreal, e iba a contar con la presencia de Arrabal, quien a último momento no pudo asistir. En los restantes días intervinieron Jorge Ricci, Orlando Arocha, Abelardo Estorino, Flora Lauten, Ana María Cabeza (psiquiatra uruguaya que emplea el psicodrama), Mario García Guillén, etc. Del 25 al 27 se celebró, en el Hotel Atlántico de Cádiz, la "Reunión de directores de Festivales latinoamericanos y de habla hispana" y, el mismo día 27, la "Reunión de la red española de auditorios y teatros del Ministerio de Cultura"; paralelamente, del 24 al 27, se desarrolló en la Residencia Tiempo Libre el "II Congreso Nacional de Salas Alternativas". En los últimos años se ha observado una revitalización de la actividad teatral en España que se debe, en parte, a estas Salas Alternativas, que han creado un Circuito intersalas para recorrer el país con sus producciones. Durante el Festival se impartieron dos Cursos: "Aproximación a una poética del teatro infantil", por Armando Carías, de la Universidad Central de Caracas, y "La energía del actor", por Profesores de la Universidad ARCIS, de Santiago de Chile, encabezados por Claudio di Girolamo. Este año ha habido un mayor acercamiento del Festival a los Institutos de Enseñanzas Medias de la ciudad, con varias actividades para ellos. Entre las publicaciones presentadas durante el FIT, cabe destacar el libro *Teatro de muñecos en Hispanoamérica*, del Centro de Documentación de Títeres de Bilbao, y otro sobre *Los títeres de Falla y García Lorca*, distribuido por el mismo Centro, del titiritero español Francisco Porrás, a quien se rindió homenaje en Cádiz. El Festival contó con varias Exposiciones, entre las que destacaría la de la colección "Máscaras y Marionetas en la Filatelia", de Francisco Porrás, y "Carlos Giménez: el Director", organizada por el Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela.