

XXXIII Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 2018: memoria histórica, igualdad y conflictos de género

Miguel Ángel Giella

El Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz se celebró del 19 al 27 de octubre con la participación de veintitrés grupos de ocho países —Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, República Dominicana y España— y 25 espectáculos: once latinoamericanos y doce españoles. Hay que notar que doce de las puestas eran de autoría, creación o dirección de una mujer.

Un espectáculo de danza, *Amazonas* —coproducción de Andanzas y TNT, coreografía de Rosario Toledo, dramaturgia y dirección de Juana Casado— inauguró esta edición del FIT con una mezcla potente de palabra, cante, baile, flamenco, percusión y teatro. Según el programa de mano, *Amazonas* nace en su argumento del mito clásico del pueblo de las Amazonas, en el cual, y aunque no existen bases históricas, las mujeres crearon un estado de mujeres emancipadas como respuesta a las invasiones y las violaciones llevadas a cabo por los hombres. Nueve mujeres en su lucha por la igualdad hacen posible este espectáculo potente y original. *Amazonas* obtuvo el Premio Lorca 2018 al Mejor Espectáculo Flamenco.

Dos puestas argentinas tuvieron lugar durante el festival: *La Wagner*, coreografía y dirección de Pablo Rotemberg, e *Inestable*, de la compañía Sutottos, con dramaturgia, dirección y actuación de Andrés Caminos y Gadiel Sztryk. En *La Wagner*, cuatro mujeres —Ayelén Clavin, Carla Di Grazia, Josefina Gorostiza, Carla Rímola— desnudas, al límite de su fuerza expresiva, se enfrentan, a través de la danza y de la música, en una excelente propuesta no convencional y dura, suscrita a una estética de la crueldad. Los cuerpos —muy entrenados, disciplinados por la danza— están expuestos al riesgo y a la lesión, pero la violencia está estilizada, por lo que resulta tolerable para la audiencia, sorprendida y atrapada desde el principio de la puesta. Durante

toda la obra la repetición de los movimientos se convierte en una obsesión. Las bailarinas son protagonistas de intercambios sexuales sin ningún tipo de goce, víctimas de violaciones, golpeadas, enfrentadas a una vehemencia permanente en el transcurso de la obra. El prelude del primer acto de *Parsifal*, de Wagner —compositor polémico, deslumbrante, demoníaco— es el tema sobre el que gira esta puesta inquietante, perturbadora, trepidante. La obra atraviesa diversas intensidades musicales y luminosas, donde la fuerza de la música y la coreografía llenan el tiempo y el espacio de un espectáculo impactante.

Los protagonistas de *Inestable* son dos hombres atravesados por fobias, ansiedades, obsesiones, negaciones y paranoias. Aunque ellos están limitados e impedidos por sus temores, la exageración de las emociones crea humor. Durante la función, Gadyel Sztryk y Andrés Caminos interpretan canciones a dúo que tienen que ver con los temas que abordan durante la representación. Los dos actores comparten un piso. Ante una situación tan normal, se presenta una serie de cuadros característicos de las comedias del absurdo, los cuales hacen que el público no pare de reír en casi toda la hora que dura la función.

El ganador de la octava edición del Festival de Teatro Joven (Santiago de Chile) que organiza la Municipalidad de Las Condes, ha sido el grupo Teatro Cuerpolímite, con *Amans*, creación colectiva, bajo la dirección de Paula Calderón. A través de elementos visuales indaga en las relaciones

La Wagner, Pablo Rotemberg. Foto: Gerardo Sáenz.

interpersonales que surgen en la sociedad contemporánea. *Amans* es una obra que se enfrenta, utilizando un “teatro físico sin texto”, a una sociedad psicótica —durante los foros algunos actores hablaron de una cierta violencia que vive el país, de una “rabia interna”— en la que los seres humanos se encuentran atrapados. Esta rabia se manifiesta, por momentos con movimientos espasmódicos, en un mundo mental que concuerda con el poder, la uniformidad y la superficialidad. La pieza se sitúa en una noche de año nuevo, en la que cinco personas desconocidas entre sí se reúnen a pasar la festividad bajo una invitación anónima. Acuden con sus mejores imágenes y con el deseo interior de que sus vidas cambien, intentando así acompañarse en su profunda soledad. Predomina el lenguaje escénico, entendiendo la acción física como portadora de contenido ideológico, lo que resulta un acierto en su ejecución.

Desde Chile llegó también la compañía Tryo Teatro Banda, con *La expulsión de los jesuitas*, de Francisco Sánchez y Neda Brkic y, como director invitado, Andrés del Bosque. Fue en 1593 cuando la Compañía de Jesús llegó a Santiago de Chile a evangelizar y a educar a la población sin hacer diferencias entre mapuches, criollos y españoles. Se trata de un espectáculo que se adentra en el territorio sagrado y misterioso de los bufones para contar desde la llegada de los jesuitas a Chile hasta su expulsión en 1767. La pieza refleja el extraordinario papel que cumplió la Compañía ya que se esforzaron en detener la Guerra del Arauco y defendieron a los mapuches de la esclavitud de los españoles. En total son cuatro actores y una actriz los que representan a un español, un criollo, un mapuche, un jesuita y una mujer. A través del humor y la música, se expone al público, según las investigaciones llevadas a cabo por el grupo, la “verdadera” historia de la compañía. Texto y puesta muestran a un grupo de excelentes actores y músicos chilenos.

Cuba estuvo presente con *Jacuzzi*, de Trébol Teatro, con dramaturgia y dirección de Yunior García. El espacio escénico reproduce el cuarto de baño —cuadrado, delimitado por cuatro barras, y en el centro un jacuzzi— donde se va a llevar a cabo la acción. En realidad no se trata de un jacuzzi sino de una simple bañera, como reconocen en algún momento los tres personajes. Tres amigos que tras varios años sin verse se encuentran en un apartamento nuevo que la pareja, que viene de Italia, ha comprado en La Habana: Susy, su ex marido Alejandro y Pepe, su marido actual y amigo íntimo de su ex. Los movimientos de los tres personajes están delimitados a un espacio muy acotado al estar rodeado por un público que ocupa parte del escenario. Durante la acción los tres se sumergen en la bañera que está cubierta de agua y espuma.

La expulsión de los jesuitas, F. Sánchez y Tryo. Teatro Banda. Foto: Gerardo Sáenz.

Entran y salen, se sientan en el suelo, se quedan de pie, mientras salen a flote los rencores, las frustraciones y alguna que otra cuenta pendiente entre ellos. A medida que avanza la acción se van viendo las diferencias de postura con respecto a la situación cubana. Resulta interesante ver cómo abordan los problemas de la isla la pareja que viene de Roma comparado con el que vive en La Habana. En una discusión franca, de enfrentamientos directos, se replantean temas como la amistad, la orientación sexual, la emigración y el papel de los escritores en la sociedad cubana. Buen texto y buena actuación, pasada por agua; nunca mejor dicho.

Contraelviento Teatro (Ecuador) presentó *La flor de la Chukirawa*, dramaturgia y dirección de Patricio Vallejo Aristizábal. La obra refiere a una entrevista que le hace una periodista de un canal de televisión a una mujer indígena que ha perdido a su hijo en la guerra de Irak. Un diálogo que deja ver las pulsiones internas de ambas mujeres en su enfrentamiento a las contradicciones humanas. El hijo muerto aparece al fondo entre la bruma de la memoria de la madre. La madre campesina se rebela contra la guerra, la indolencia, la soledad, la violencia. Por su lado, la periodista expone las contradicciones de la sociedad ecuatoriana. La música andina desde un lateral acompaña por momentos a la acción. La puesta, estéticamente

minimalista, gira alrededor de un ritmo lento y pausado, en el cual cada movimiento escénico tiene su precisión. Verónica Falconí destaca por su cuidada interpretación de la madre.

El dramaturgo cubano Abel González Melo es el autor de *En ningún lugar del mundo*, comedia dramática sobre el exilio cubano, que presentó el Teatro Avante, de Estados Unidos, bajo la dirección de Mario Ernesto Sánchez. Impregna la obra la realidad social en la que viven los cubanos en las dos orillas —La Habana-Miami—, es decir, las formas de vivir en la Habana y en Miami. Las culpas y los errores del pasado enfrentan a los miembros de una familia en la que cada uno trata de justificar su decisión de vivir ya sea en Cuba o en Estados Unidos, aunque en el caso del que reside en Miami su exilio ha sido forzado por una serie de circunstancias que rodeaban su estancia en la isla. El público gaditano premió con un largo aplauso esta relevante actuación y acertada reflexión en la que se profundiza sobre el exilio y el concepto de patria.

La propuesta mexicana llegó en formato cabaret con *La Prietty Guoman*, dramaturgia, actuación y dirección de César Enríquez. En el programa de mano del festival se señala que *La Prietty Guoman* es, dicho por ella misma: “prostituta, prieta, pero ante todo una exuberante Mujer trans veracruzana

En ningún lugar del mundo, de Abel González Melo. Foto: Gerardo Sáenz.

fanática de la película ‘Mujer Bonita’. Ella sin seguir el guión que la sociedad le impuso, creó el propio, acompañándolo de una banda sonora (soundtrack) que musicalizó sus días desde pequeña hasta la llegada de ‘Richard Gere’ que tanto esperó. Un hilarante y conmovedor espectáculo sobre nuestro derecho a la diferencia”. Durante uno de los foros, César Enríquez señaló que el llamado teatro cabaret es un teatro político en México. Por otro lado, el espectáculo ha sido discriminado y atacado porque el actor no es transexual.

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea (República Dominicana) presentó *Desfilló*, coreografía y dirección de la reconocida coreógrafa cubana Marianela Boán. El espectáculo, inspirado en la obra pictórica del artista dominicano Fernando Peña, se inicia con la presencia de dos bailarines que sostienen una tela blanca sobre la que se proyectan decenas de pinturas, en su mayoría de gran colorido. Estas pinturas muestran los mundos de este gran pintor que ha logrado encontrar en la gente y los paisajes aspectos que refuerzan la identidad nacional. El montaje plantea, a través de la música de Win Mertens y Chucho Valdés, el lenguaje contemporáneo de la danza, acompañado de un vestuario rico en colores y diseño y un elenco de bailarines con un gran virtuosismo técnico y dramático.

Casa de Teatro, también de República Dominicana, presentó *Mal de Amores*, un concierto a cargo de la cantante Diomary La Mala y del publicista, filántropo, actor, escritor y humorista Freddy Ginebra, quien también se encargó de la dirección de la propuesta. Diomary interpreta grandes clásicos contemporáneos mientras que Freddy Ginebra cuenta anécdotas, siempre de una manera hilarante, haciendo las delicias del público.

Marta Carrasco (España) trajo a Cádiz *Perra de nadie*, un espectáculo creado e interpretado por Carrasco y codirigido por Pep Cors y Antoni Vilicic. Se trata de un unipersonal impregnado de horror, amor y humor, que llena el escenario con las mujeres que habitaban sus espectáculos anteriores. Acompañadas de música y de un vestuario que forma parte de la dramaturgia, las imágenes muestran momentos de horror y denuncia, aunque también hay humor, silencios, miedos y situaciones incómodas en los que Carrasco interpela a los espectadores. Es un gran espectáculo, que cuenta con una circunstancia añadida que le da una relevancia especial ya que, según se anuncia, será este trabajo su adiós sobre los escenarios como bailarina. Se retira una grande del teatro danza.

La compañía Voadora (España) puso en escena *Sueño de una noche de verano*, a partir de Shakespeare. Se trata de una versión libérrima, atrevida, desvergonzada, diferente y muy divertida del chileno Marco Leyera, con

Perra de nadie, Marta Carrasco. Foto: Gerardo Sáenz.

dramaturgia y dirección de Marta Pazos. Egeo —alcalde, y padre de Hernia— quiere que su hija se case con Demetrio, aunque Hernia prefiere hacerlo con Lisandro, personaje transgénero en proceso hormonal para convertirse en varón. La pareja escapa al bosque. Titania es una ciclópea y Puck un fauno gracioso que se pasea desnudo durante toda la pieza y que calza unas zapatillas luminosas como único atuendo. La escenografía —unas cortinas a los lados del escenario— las luces, la música y las canciones juegan un papel importante en la puesta, ya que ayudan a crear ese ambiente onírico presente de principio a fin durante el desarrollo de este notable y divertido montaje.

Teatro Clásico de Sevilla presentó *Luces de Bohemia*, de Ramón del Valle Inclán, adaptación y dirección de Alfonso Zorro, una de las obras fundamentales del siglo XX español. Si bien el texto se ciñe al original, la puesta carece de sentido historicista ya que se hace desde una perspectiva actual. La visión que ofrece la pieza sobre la sociedad española no deja de tener una triste actualidad, ya sea en lo referente a la corrupción dentro de la clase política o las manipulaciones del poder. Hay un cambio de estructura en el montaje; comienza por el final con la muerte de Max Estrella, un visionario poeta ciego, para luego recurrir al *flashback* y ahondar en la última noche del poeta en compañía de su amigo Latino de Híspalis. Max Estrella —interpretado de forma brillante por Roberto Quintana— es un poeta en horas

Sueño de una noche de verano, W. Shakespeare. Foto: Gerardo Sáenz.

(muy) bajas, uno de los más celebrados de los últimos tiempos, que se ve obligado a aceptar sobres con dinero de la ministra de turno para asegurar su estabilidad y la de su familia —para el público español en la sala, el reparto de dinero en sobres a los políticos es un hecho probado que llevó a cabo el tesorero de uno de los principales partidos en el poder. Una decena de cajas de madera sirven de coreografía como ataúdes, celdas, literas o bancos de una plaza. El vestuario está formado por vestidos y trajes harapientos, de colores oscuros y en general sucios, en contraste con el traje blanco que luce Max. La iluminación trasmite, con sus claroscuros, decrepitud y miseria. El cuadro final resulta relumbrante al proyectar siluetas negras congeladas detrás de un telón con fondo azul. *Luces de bohemia* recibió el Premio Lorca 2018 al Mejor Espectáculo.

Excéntricas Producciones / Isabel Vázquez & Elena Carrascal (España) presentaron *La maldición de los hombres Malboro*, idea original, dirección artística y coreografía de Isabel Vázquez. La obra nace de una reflexión a veces divertida, otras sarcástica, pero siempre emotiva de por qué a los hombres les cuesta tanto mostrar sus sentimientos. *La maldición de los hombres Malboro* obtuvo, entre otros, los Premios Escenarios 2017/2018: Mejor Espectáculo de Danza; Mejor Coreografía y Mejor Bailarín.

Luces de Bohemia, de Ramón M. del Valle Inclán. Foto: Gerardo Sáenz.

Tizina Teatro trajo a Cádiz *La zanja*, con dramaturgia y dirección de Diego Lorca y Pako Merino. Un ingeniero español de minas, Miquel, llega a una población en Latinoamérica a instalar una explotación minera de oro. Allí se encuentra con su alcalde, Alfredo, y con un pueblo con ciudadanos a favor y en contra de la explotación. El ingeniero argumenta las mejoras que traerá al pueblo la mina, entre las que se hallan la creación de puestos de trabajo, la construcción de escuelas, nuevas carreteras, etc., pero sobre todo, según señala, traerá “riqueza” a la zona. Las ambiciones, oportunidades y consecuencias de la implantación de la mina marcan el futuro de sus habitantes y las relaciones entre ellos. La historia del encuentro de Pizarro y Atahualpa durante la época de la llegada de los españoles a América recorre en paralelo toda la pieza. Cuando el alcalde se da cuenta del desastre medioambiental que ha traído la implantación de la mina a la población y quiere dar marcha atrás, es eliminado de inmediato. *La zanja* es una aguda crítica a la colonización como así también una denuncia de los abusos de las multinacionales, en este caso en los países latinoamericanos. Notable la interpretación de los distintos personajes a cargo de Diego Lorca y Pako Merino a través de un texto poético en el que se ve un trabajo de investigación concienzudo.

Con Ron Lalá y su *Crimen y Telón* se cerraron, en el Gran Teatro Falla, las representaciones de esta trigésima tercera edición del FIT de Cádiz; idea original y creación colectiva de Ron Lalá, texto de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres. A la entrada del teatro las acomodadoras repartían la hoja de un periódico, “Ciudad-Tierra Noticias”, con fecha: “Día n del mes X de 2038”, impreso a ambos lados. En la portada en blanco y negro cinco fotos con los nombres de los cinco actores músicos y el titular “EL TEATRO HA MUERTO”. En el programa de mano se hace una advertencia: “Señores espectadores: quedan detenidos como sospechosos, cómplices o testigos de un artificio en primer grado. Tienen derecho a reír, llorar, emocionarse, seguir el ritmo de las canciones y no desvelar a nadie el final de *Crimen y Telón*”. Sin lugar a dudas, esta obra fue uno de los mejores espectáculos de este FIT. La puesta en escena es un homenaje al arte y la cultura en general y al teatro en particular, una lección de historia del teatro, de los teatreros, de los dramaturgos. Una actuación maravillosa que se desarrolla a un ritmo frenético y en la que intervienen el humor y la música. La complicidad con los espectadores, que participan en la representación, se manifiesta durante todo el montaje.

Salvo “*Equilibrium*” *Work in Progress*, idea original de María Cavagnero (Argentina-España), los espectáculos de calle fueron todos españoles: *Fémima*, *Las mujeres mueven el mundo*, *Estudio 3: miradas* y *Odisea 80*. Como todos los años, en la Plaza de la Catedral se llevó a cabo el cierre de la programación de calle con La Trócola Circ, que presentó *Emportats*, con la dirección artística de Lucas Escobedo y la dirección de técnica acrobática de Vitaly Motouzka.

Entre los actos complementarios se realizó el XXII Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, que tuvo como tema “¿Cómo sería una gestión eco-feminista de la cultura?”, el XII Encuentro de Investigación Teatral Cruce de Criterios con el tema “Poéticas e identidades en tránsitos”, foros de creadores y presentación de publicaciones. TeatroLab Madrid. Taller “La perla en el lodo”, con Marta Pazos. Taller-Curso-Workshop-Master Class, “Que me quiten lo bailao” a cargo de Marta Carrasco. El “FITeatro en las escuelas”, en colaboración con la Asociación de Actores y Actrices de Cádiz (AAAC), pretende visibilizar el FIT entre la comunidad educativa de Cádiz. Aprovechando la llegada de los miembros de las compañías teatrales invitadas, estas se acercaron a varias escuelas y allí dieron charlas e intercambiaron ideas con los estudiantes.