

El FITEI 35° y Guimarães, la Capital Cultural de Europa de 2012

Mario A. Rojas

Este año, el FITEI se unió a Guimarães, ciudad considerada como la cuna de Portugal, que en 2001 obtuvo el rango de Patrimonio Cultural de la Humanidad y que ahora en 2012 ha sido nombrada Capital Cultural de Europa. Gracias a este estatus privilegiado, se han programado una variedad de actividades culturales y artísticas entre las que el teatro ha tenido un destacado lugar, gozando de invitados tan importantes como el grupo catalán *La Fura dels Baus*.

Los organizadores de la Capital Europea 2012, además de fomentar la participación de grupos teatrales destacados y de conocidos dramaturgos y directores europeos, han incentivado la investigación, creación e innovación de las artes escénicas con talleres de teatro y desarrollado programas de artistas en residencia. Integrado a estas actividades culturales, el FITEI participó con tres espectáculos: dos de calle y un tercero en el que se combinó el espacio público con el de sala.

Los actores del grupo Kinoa de España, en su espectáculo de calle *Box*, simulaban ser mecánicos que, aprovechando la duración de la luz roja de los semáforos, pretendían ayudar a los automovilistas que paraban, los cuales, inmersos en el espíritu festivo que se respiraba en la ciudad les seguían el juego. Por su lado, el grupo catalán Xirriquiteula Teatre con el pasacalle *Girafes* representó una familia de jirafas manejadas por zanqueros que imitaban diestramente los movimientos elegantes y acompasados de estos esbeltos animales que, en los zoológicos, son siempre una atracción para niños y adultos.

Quem não sabe mais quem é, o que é e onde está, precisa se mexer, del grupo brasileño São Jorge de Variedades, empezó invitando a los espectadores, que esperaban fuera del teatro, a seguir a una actriz en un breve recorrido por calles colindantes, para luego volver al punto de partida y en-

Girafes, Xirriquiteula Teatre. Foto: Susana Neves.

trar al teatro. Lo que sucede afuera y adentro es muy diferente. El recorrido por las calles, dirigido por “La Loira”, tiene un ambiente festivo. El público encuentra pancartas o letreros pegados en paredes, en autos estacionados y en otros lugares, con textos breves o simples rótulos de Heiner Müller. La atmósfera lúdica creada por los actores y el rápido recorrido impidieron una lectura más a fondo de los textos, pero creemos que esa es la intención del grupo. Aunque el teatro de calle puede tener una estructura previamente diseñada, siempre está sujeto a improvisaciones y situaciones creadas por el volátil contexto en que sucede. En el caso de *Quem não sabe mais quem é*, un policía, que creíamos formaba parte del elenco, reaccionó airadamente contra los actores que, según él, estaban infringiendo las leyes del tránsito. Fue un momento de tensión que los artistas sortearon muy bien. Nadie fue preso y “La Loira” pudo continuar su recorrido. El ambiente de diversión que reinó en la calle desapareció al entrar en la sala, donde el espectador se encontró con un escenario de recargada escenografía: un departamento con muebles y objetos, los más disímiles, donde los personajes actuaban de manera violenta, provocando esa tensión típica de las piezas de Müller que, en este caso, hizo que el espectador permaneciera crispado al ser expuesto a situaciones dramáticas en torno al abuso de poder.

Quem não sabe mais quem é, o que é e onde está, precisa se mexer, São Jorge de Variedades.
Foto: Susana Neves.

Otro espectáculo presentado en el contexto de las actividades especiales de Guimarães fue *The Indian Tempest (Tempestad Indiana)*, una original adaptación del texto de Shakespeare. La escenificación fue preparada por el grupo Footbarn Traveling Theatre durante sus tres meses de residencia artística en Guimarães. En un parque de la ciudad, el grupo armó una carpa donde además de preparar el montaje de *Indian Tempest* desarrolló actividades orientadas a la comunidad. La puesta se realizó en el Mosteiro de São Bento da Vitória vinculado al Teatro Nacional de São João. *The Indian Tempest* es un espectáculo ecléctico que combina diversos códigos artísticos, culturales y teatrales. El texto del dramaturgo isabelino es enunciado en diferentes lenguas lo que habría resultado una desventaja si no hubiera sido por la abundancia de recursos escénicos compensatorios: música, canto y una variedad de imágenes visuales que se imponían a la palabra. El multilingüismo y diversidad de estilos, sin embargo, no distanciaron al espectador, impresionado por el virtuosismo de los actores, por el uso de máscaras, su vistoso vestuario y, sobre todo, por la música que era interpretada con instrumentos autóctonos de la India.

La relación especial del FITEI con las fiestas culturales de Guimarães tuvo resultados muy positivos y, creemos, vino a compensar la falta

The Indian Tempest, Footbarn Traveling Theatre. Foto: Susana Neves.

de participación de Matosinhos, que en años anteriores, había ofrecido sus espacios y recursos y que, esta vez, por la crisis reinante, se abstuvo de participar. Dentro del contexto de las celebraciones de la ciudad, hubo otro espectáculo relacionado con Guimarães, al que nos referiremos a continuación.

Reflexiones sobre la existencia, sobre la simbiosis entre el mundo real y virtual y sobre las relaciones de dependencia

Aunque todos los espectáculos del FITEI 35° estuvieron, explícita o implícitamente, relacionados con situaciones de la existencia humana, sobre la relación feliz o problemática de los hombres, hubo tres que abordaron este tema de manera más puntual y profunda. Uno fue *As lágrimas amargas de Petra von Kant*, una coproducción del Teatro do Bolhão de Oporto y del Teatro Nacional Doña María II con texto de Rainer Werner Fassbinder y traducción de Yvette Centeno. Esta obra fue llevada a la escena en los años 70 y luego al cine por el mismo Fassbinder. Siguiendo de cerca las convenciones del género melodramático, se narra la vida de Petra, una famosa estilista, y su amor pasional por una joven mujer aspirante de modelo, ambiciosa y sin escrúpulos, que le sigue el juego para su provecho personal.

A esta relación se añade el amor no correspondido de la criada o secretaria de Petra lo que configura un triángulo amoroso complicado más aún con la intervención de otros agentes opositores: la madre de Petra, su hija y una amiga. La dirección de Antonio Ferreira y el elenco de actrices expresaron muy bien el perturbado mundo interior de los personajes, sus antagonismos personales y sus relaciones de dependencia.

El grupo Teatro Oficina, con sede en Guimarães, también dentro de las actividades culturales de la capitalidad europea, presentó *Um ato de comunhão*, basado en un caso real de canibalismo sucedido en el 2001 en Rotenburg, Alemania. En este unipersonal, dirigido e interpretado por Marcos Barbosa, se relatan los traumas que marcaron al protagonista cuando niño y adolescente y su posterior compulsión por navegar en las desconocidas tierras de Internet, un acto solitario que, sin embargo, lo conecta con un mundo sin límites, situación que termina llevándole al crimen. Se logra una obra muy bien hecha donde Barbosa expresa, mediante la palabra y canto con acompañamiento de piano, los traumas y móviles del protagonista. El dramaturgo de la pieza, el argentino Lautaro Vilo, estuvo presente en una conversación realizada después del espectáculo en el Teatro Helena Sá de Costa de Oporto y respondió a preguntas sobre la dramaturgia y aspectos de la escenificación.

El montaje de *As Intermittências da Morte*, basada en la obra homónima de José Saramago, fue el resultado de una coproducción del grupo italiano Itaca Teatre y el Quinta Parede de Portugal bajo la dirección de José Calda. En esta obra, Saramago imagina un país en que la gente deja de morir. La alegría ante la perspectiva de una vida eterna, sin embargo, se desvanece muy pronto cuando empiezan a surgir los serios problemas que genera este insólito hecho. En la escenificación se emplean recursos escénicos mínimos y los textos de la novela de Saramago se complementan con música en vivo. El ritmo de la acción dramática se tornó a ratos lento, posiblemente manejado así para que los espectadores sintieran la atmósfera densa e insoportable que este hecho creó en un pueblo que, al final, desesperadamente, sólo quería morir.

Teatro, cabaret, danza contemporánea y nuevos lenguajes digitales

En los festivales de hoy se multiplican los espectáculos que emplean lenguajes artísticos visuales y musicales. En el FITEI 35º hubo varios de esta naturaleza. De ellos se destacaron dos. En el primero, la multifacética Alba Sarraute hace galas de su talento como actriz, acróbata, cantante y

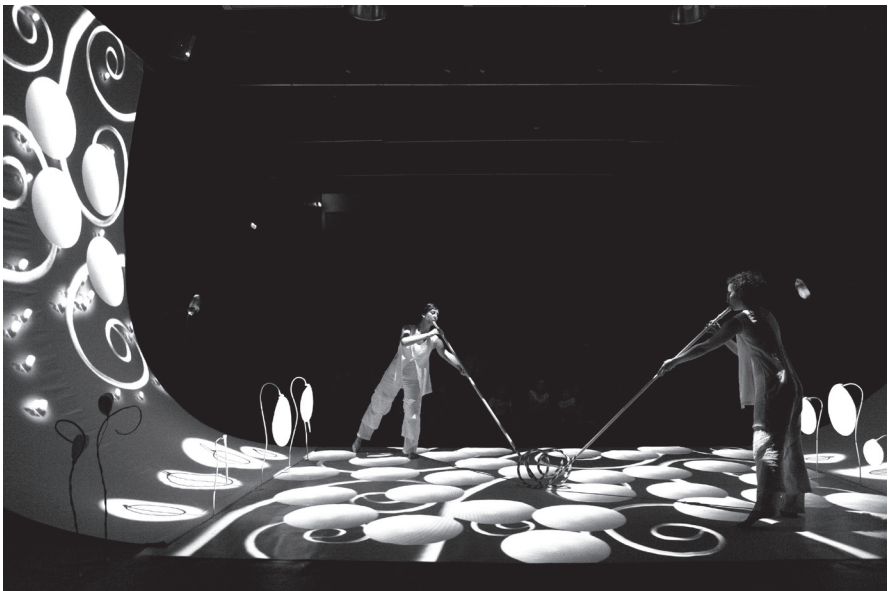
Soy la otra (La diva), Alba Sarraute. Foto: Susana Neves.

Petra, la mujer araña y el putón de la abeja Maya, Sol Picó de España. Foto: Susana Neves.

de su dominio del estilo clownesco. Su ingeniosa creación *Soy la otra (La diva)* es un espectáculo musical de estilo del cabaret en que se utiliza con gran efectividad el video arte. En él, la gran Diva es secundada por músicos que interpretan sus instrumentos en vivo y constantemente interactúan con ella. Sarraute relata la historia de una artista que es admirada por la perfección de su arte, pero que, en su esplendor de diva, oculta su fragilidad, ansiedad y tristeza. Alba Sarraute, con excepcional talento y humor, creó un show multidisciplinario “espectacular” que, la posicionó como la DIVA del festival.

La compañía Sol Picó de España trajo al festival otro espectáculo interdisciplinario de teatro, danza y música con una sorprendente versión de la pieza de Rainer Werner Fassbinder, que ya comentamos y que aquí se titula *Petra, la mujer araña y el putón de la abeja Maya*. Esta original adaptación, que reemplaza la palabra por el gesto y la danza, mantuvo con mucha nitidez la trama del texto de Werner Fassbinder. La coreografía de la danza, el acompañamiento musical de la violinista Adele Madeu y la ingeniosa escenografía construida con palos, cuerdas y espejos deformantes ofrecieron una singular lectura del texto Werner Fassbinder donde Marú Valdivieso se lució en su papel de Petra y de *prima ballerina*.

Farfalle, Teatro di Piazza d'occasione. Foto: Susana Neves.

El grupo italiano Teatro di Piazza d'occasione trajo *Farfalle*, un hermoso espectáculo para niños en que se emplean lenguajes digitales y tecnología interactiva, mezclados con danza, música y artes plásticas. Las actrices/bailarinas contaron la historia del nacimiento y vida de las mariposas e invitaron a los niños más pequeños a entrar en un mundo mágico donde eran guiados por las bailarinas para realizar cuidadosos movimientos. El resultado es un espectáculo artístico y pedagógico muy recomendable.

Una feliz ocurrencia: La performance de los estudiantes del Erasmus en la Estación São Bento

La estación de ferrocarril São Bento, con su imponente arquitectura y magníficos murales de azulejo que narran la historia y cultura portuguesa, fue el espacio ideal para realizar *Sinfonía Erasmus*, un proyecto concebido por Mário Moutinho. En él, un energético y entusiasta grupo de estudiantes de toda Europa, integrantes del programa Erasmus, contaron sus vivencias y experiencias en Oporto. Con cantos, danza y música, relataron de manera divertida los ajustes culturales que debieron realizar en un mundo que no les era familiar. Los estudiantes crearon sus propios instrumentos, preferentemente de percusión, que dieron un brillo especial a la coreografía de

Sinfonía Erasmus, los estudiantes del programa Erasmus. Foto: Susana Neves.

sus bailes de estilo juvenil contemporáneo. Lograron una performance muy ocurrente en su concepción y realización.

El Teatro Nacional São João y la escenificación de un clásico

Como ya es costumbre, El Teatro Nacional São João participó en el FITEI, esta vez en una coproducción con el grupo Ensemble, para llevar a la escena el conocido texto de Molière, *O doente imaginário*. En el texto de Molière, como en la mayoría de los clásicos, la palabra es el signo escénico principal, que requiere de una buena dicción y un discurso enunciado con ritmo e inflexiones muy medidas. El Ensemble consigue plenamente este desafío. Jorge Pinto desempeñó el papel de Argão, un personaje que vive obsesionado por su salud, situación que es aprovechada por su médico que lo engaña con una enfermedad imaginaria. En su actuación Pinto reveló sus cualidades artísticas y su facilidad para lograr la empatía del público. El vestuario e iluminación compensaron bien la escueta ambientación escenográfica.

Hombre y máquina: Un novedoso espectáculo en el Parque Serralves

Otro espectáculo que merece un párrafo aparte es *Transports exceptionels* del grupo francés Beau Geste, presentado en el Parque Serralves

Transports exceptionels, Beau Geste. Foto: Susana Neves.

como parte del festival anual de esta fundación. Los protagonistas son un dueto formado por un danzante/acróbata y una excavadora. La excavadora, manipulada con precisión milimétrica por un miembro del grupo, adquiere como por arte de magia sorprendentes rasgos humanos. Su pie y pala se transforman en un brazo y mano, que jueguetean con el acróbata, lo hacen girar, lo levantan, lo empujan y lo protegen, todo esto en un diseño coreográfico nunca visto. Así, una máquina que conocíamos sólo en su uso práctico adquiere una dimensión poética inimaginable. Se vuelve así un espectáculo de plaza para no olvidar.

Actividades culturales y artísticas paralelas

Como siempre en esta edición del FITEI hubo actividades paralelas: se lanzó el libro *José Caldas: 40 años de teatro*; se realizó una conversación con Lautaro Vilo, autor del texto de *Un acto de comunión* y Mario Rojas leyó la ponencia “El arte de esquivar la censura y la represión: teatro y dictaduras del Cono de América del Sur”, organizada por UNICEPE (Cooperativa Livreira de Estudantes do Porto) en conjunto con el FITEI. Se montaron, además, dos exposiciones, una con afiches pasados del FITEI y otra de Susana Neves, la fotógrafa oficial del FITEI, titulada “Atrás da farsa”.

A pesar de sus limitados recursos, el FITEI sigue siendo uno de los eventos culturales más importantes de Oporto y, pese a la crisis, no acabará aquí. Así lo prometió con determinación Mário Moutinho, su Presidente.

The Catholic University of America