

CRÍTICA DE TEATRO

Joaquín Melguizo

¿De quién es la democracia?

Dice Antonio C. Guijosa que «tanto representar como ver 'Contra la democracia' supone un ejercicio de cierto riesgo: nos enfrenta a preguntas que tal vez no sepamos responder, o cuyas respuestas nos disgusten. Y no son preguntas superficiales». Y es que Esteve Soler ha compuesto un fresco del poder político y económico que domina y controla la democracia. Una pintura negra, inquietante pero terriblemente cierta, que bien podría ocupar al-

guna de las paredes de una Quinta del Sordo imaginaria.

'Contra la democracia' son siete pequeñas historias inconexas, siete píldoras con distinto grado de amargor, habitadas por personajes de muy distinta índole. Insectos humanizados, políticos que han creado una nueva sociedad en la que viven ciudadanos que no piensan, padres dispuestos a llegar a un 'ERE familiar' como respuesta a la crisis, una mujer musulmana que defiende su derecho a llevar el niqab, un bar en el que comparten copas Leopoldo II de Bélgica y Dick Cheney... A ratos surrealista o absurdo o tragicómico o intensamente dramático, el texto de Soler se sitúa el terreno del teatro de altura, ese que nos plantea preguntas sobre la sociedad que los hombres y mujeres construimos y transformamos.

Antonio C. Guijosa ha optado por una puesta en

escena que se mueve entre lo gótico y el paisaje postapocalíptico, un aguafuerte a ratos desasosegante, en el que están minuciosamente medidos los elementos sorpresivos que nos tienen reservados las distintas historias. Acierta con el ritmo y acierta con el tono de las diferentes situaciones escénicas. Nos conduce a la risa (negra y ácida) en ocasiones y por momentos hace que nos revolvamos en la butaca. Hay un notable trabajo interpretativo de José Vicente Moirón, Memé Tabares, Gabriel Moreno y Marina Recio, que se multiplican con convicción en personajes de muy distinta factura y naturaleza.

'CONTRA LA DEMOCRACIA' ★★★

Autor: Esteve Soler. **Compañía:** Teatro del Noctámbulo. **Intérpretes:** José Vicente Moirón, Memé Tabares, Gabriel Moreno y Marina Recio. **Escenografía:** Mónica Teijeiro. **Vestuario:** Rafael Garrigós. **Dirección:** Antonio C. Guijosa. Teatro de la Estación. Festival ZGZ Escena. 27 de septiembre de 2018.

CRÍTICA DE TEATRO

Joaquín Melguizo

Heridas del pasado

Arranca la segunda edición del Festival Internacional ZGZ Escena con 'El jardín', un proyecto nacido de la colaboración entre la compañía aragonesa NØCollective y el dramaturgo australiano Andrew Bovell. La propuesta «aúna en una sola pieza el arte electrónico más vanguardista con la narrativa dramática tradicional».

'El jardín', parte de un argumento sugerente, la historia de Camelia, hija de un matrimonio prominente en tiempos de la dictadura franquista, y su difícil relación con sus propios hijos, Julia y Luis. La llegada de un cuarto personaje conducirá

al descubrimiento de dolorosos acontecimientos del pasado. El arte electrónico se plasma en 'El Pasajero', una estructura de aluminio y metacrilato, de gran tamaño y potencia lumínica, que genera diferentes juegos de luz a través de una serie de lámparas de gas. Es poco lo que aporta esta «escultura tecnológica». Podría ser sustituida por otro elemento (telón de gasa, iluminación) y el espectáculo sería en esencia el mismo. Así, el diálogo entre «nuevos medios» y estructura narrativa se antoja algo irrelevante.

La historia toca muchos temas (relaciones familiares, guerra civil, represión franquista, bebés robados...) y no siempre con la suficiente claridad argumental y narrativa. Es destacable su juego de planos temporales y el esfuerzo por poner sobre la mesa algunas de las heridas sin cicatrizar que dejó la guerra civil y la posterior dictadura, pero el resultado es desigual y en exceso discursivo. La

puesta en escena plantea un interesante uso del espacio pero le falta ritmo y algún elemento que nos sorprenda. Hay un esforzado trabajo interpretativo, pero carece de tono y de matices, resultando en exceso plano y lineal. A veces las palabras son más grandes que lo que realmente encierran y las intenciones, por buenas que sean, no siempre se plasman en un buen resultado.

'EL JARDÍN (PROYECTO 0.1)' ★★

Idea y creación: NØCollective.

Dramaturgia: Andrew Bovell y Jorge Muriel.

Intérpretes: Borja Maestre, Consuelo Trujillo, Jorge Muriel y Pilar Gómez.

Escenografía y nuevos medios: Néstor Lizalde.

Iluminación: Irene Cantero.

Vestuario: Berta Grasset.

Espacio sonoro: Iñaki Rubio.

Dirección: Julián Fuentes Reta.

Teatro Principal de Zaragoza. Festival ZGZ Escena. 14 de septiembre de 2018.

CRÍTICA DE TEATRO

Joaquín Melguizo

Cuando el muñeco es un arte

'The Table', de los británicos Blind Summit, es un gran espectáculo de teatro protagonizado por un muñeco. Tal vez haya a quien esto le parezca muy poca cosa. Al fin y al cabo se trata de un muñeco. No es más que una cabeza de cartón y un cuerpo de tela. Pero 'The Table' es un espléndido ejemplo de porqué, el teatro de títeres, debe ocupar un lugar preeminente en las artes escénicas. Es precisamente su materialidad, su carácter inanimado, lo que hace posible que el aliento del titiritero

lo convierta en un personaje capaz de transmitirnos emociones y sentimientos. El teatro es convención, y seguramente no haya convención mayor, que el juego de creernos que un muñeco se transforma ante nuestra mirada en un ser lleno de vida.

Blind Summit cogen la convención teatral, la «titereidad», y haciendo gala de ella, la convierten en el eje de su excelente espectáculo. El protagonista de 'The Table' es una marioneta (un títere de mesa manipulado por tres marionetistas) consciente de su condición de tal, que se dispone a contarnos las doce últimas horas en la vida de Moisés, lo que pasa es que se dispersa hablándonos de muchas cosas: de la mesa en la que vive, de la gestación del espectáculo, de las técnicas de manipulación, de los actores que le dan vida... Habla con ellos, huye de ellos... Convierte al público en su cómplice. Nos sorprende. Nos hace

reír. Nos hace entregarnos. Nos atrapa. Nos divierte. A ratos es un poco cascarrabias, pero nos conquista igualmente. Y finalmente nos conmueve.

En 'The Table' hay comicidad, inteligencia, ideas, buen gusto, ironía, teatralidad, un magnífico ritmo, un depurado humor y sentido de la oportunidad. Hay un brillante trabajo de manipulación (precisa, exacta, depurada, minuciosa) que despliega una amplia gama de gestualidad. Con elegancia, finura y sencillez. Cuando hay arte, sobra casi todo lo demás.

THE TABLE ★★★★★

Compañía: Blind Summit.

Actores/Manipuladores: Mark Down, Tom Espiner y Fiona Clift

Muñeco: Nick Barnes.

Dirección: Mark Down.

Teatro Arbolé. Festival ZGZ Escena. 20 de septiembre de 2018.

Chaladuras a escena

Dentro del festival Zaragoza Escena, el 22 de septiembre pudimos asistir a dos estrenos de danza consecutivos. El primero, en el Teatro de la Estación, bien animado de público, y el segundo en el Teatro Principal, llenándose su aforo.

El estreno de las siete de la tarde fue el del 'enfant terrible' de la danza contemporánea francesa, Olivier Dubois. Lejos ya de su época en la dirección del Ballet du Nord, en este momento presenta en solitario una especie de recuerdo a sus principios (tardíos) en la profesión y a sus variaciones interpretadas en distintos estilos.

Quizá la que le va más es la basada en música discotequera. Durante la representación, Dubois hace subir al escenario constantemente al público para que sean estas personas las que elijan las coreografías que él bailará. Con la copa de champagne y el pitillo en la boca, consigue divertir al respetable con su constante actividad y su tendencia a quitarse la ropa. Pero lo que no ofreció es una representación de danza seria, fue más bien una chaladura personal.

Pasamos al segundo estreno, protagonizado por la bailaora Rocío Molina con 'Grito pelao'. Es un espectáculo fallido. Esta flamenca tiene grandes cualidades: unos pies estupendos que sacan un sonido bien bonito, bellos brazos y logra unos cambrés atractivos, pero... Lo mejor es la cantante Silvia Pérez Cruz, que brilla con luz propia. Y los músicos: E. Trasierra (guitarra), C. Monfort (violín), 'Oruco' (compás), C. Gárate (electrónica) llenaron de buena música el teatro. Pero la obra es otra chaladura y una sinrazón. Sobra de todo: los spitschs, la mamá de Rocío, las desnudeces chapoteando en el agua... Conclusión: el espectáculo se hace larguísimo. Rocío Molina, con una buena coreografía y una correcta dirección, podría hacer maravillas, pero no es el caso.

FESTIVAL ZARAGOZA ESCENA ★★

'My body of coming forth by day'.

Coreografía e interpretación: Olivier Dubois. Sesión única en el Teatro de la Estación. Tres cuartos de aforo.

'Grito pelao'

Idea y coreografía: Rocío Molina. **Reperto:** Rocío Molina (baile), Silvia Pérez Cruz (voz) y Lola Cruz (danza). Días 22 y 23 de septiembre en el Principal. Lleno en el estreno.

El hombre y el poeta

«Me fascina Lorca como escritor. Y me fascina Lorca como individuo. Y un buen día encontré el material que une su faceta profesional con la personal: su correspondencia. Con todo este material he construido este espectáculo, un puzzle sin complejos, un homenaje sin fisuras a la poética y la tragedia en la vida y obra de Federico García Lorca». Así se expresa Juan Carlos Rubio, quien firma la dramaturgia y la dirección de 'Lorca. La correspondencia personal', el espectáculo que ha producido la compañía granadina Histrión Teatro. Rubio ha buceado en la obra epistolar del poeta para componer una propuesta escénica que se nutre no solo de las cartas que escribió García Lorca, sino del conjunto de sus textos. 'Comedia sin título', 'Romancero gitano', 'Poeta en Nueva York', 'Los sonetos del amor oscuro', 'Suicidio en Alejandría', 'La gallina' o fragmentos de entrevistas y conferencias, integran un texto sólido, hermoso y con hondura, que nos presenta a un Lorca en su encierro de Viznar, unas horas antes de morir.

Dramatúrgicamente, el Lorca de Histrión tiene el gran acierto de desdoblarse el personaje en dos (un hombre y una mujer) y situar esa dualidad en un espacio simbólico. La escenografía es como un hilo de seda que hilvana una trama que reivindica al hombre, al poeta, su obra y la memoria. Nos propone un viaje desde la inicial placidez de un saloncito costumbrista, hasta una escena significativa, cargada de simbolismo, construida con archivadores negros de los que surgen cartas, objetos... retazos de una vida, perfiles de ardientes sentimientos. Notable iluminación que nos conduce a través de un brillante juego escénico subrayado por la música de Miguel Linares. Excelente el trabajo actoral de Gema Matarranz y Alejandro Vera (que además canta). Vibrante, medido, repleto de matices, de emoción, de raíz y de entraña. Una gran propuesta.

'LORCA. LA CORRESPONDENCIA PERSONAL'

★★★★

Pretexto: Federico García Lorca. **Compañía:** Histrión Teatro. **Intérpretes:** Gema Matarranz y Alejandro Vera. **Escenografía:** Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán. **Música original y espacio sonoro:** Miguel Linares. **Iluminación:** Juan Felipe Tomatierra. **Dramaturgia y dirección:** Juan Carlos Rubio. Teatro del Mercado. Festival ZGZ Escena. 22 de septiembre de 2018.

Lo clásico y lo contemporáneo

La vieja Celestina vuelve a los escenarios de la mano de Bambalina Teatre Practicable, la compañía valenciana que lleva casi cuarenta años indagando en la identidad del títere, experimentando en el juego entre el muñeco y el intérprete/manipulador. 'La Celestina' y los títeres. El siglo XVI y la búsqueda más actual. Lo clásico y lo contemporáneo. ¿Pero qué es lo uno y lo otro sobre un escenario? Si el teatro es acción representada, si el texto (pese a su valor literario) es un elemento más de los que integran la representación, la mayor o menor contemporaneidad de un espectáculo vendrá dada por la puesta en escena. Puesta en escena que es convención, teatralidad, juego de espacios, de luces, de imágenes, de objetos, de ritmos, de desplazamientos...

Jaume Policarpo ha tomado la obra de Rojas y la ha convertido en una propuesta escénica absolutamente contemporánea; la ha destilado reduciéndola a lo esencial.

texto en un impulso para la acción dramática y su riqueza literaria en el motor para la narrativa de las imágenes. En un ejercicio de pura alquimia teatral, no solo adapta el texto de 'La Celestina' para el teatro de muñecos y lo hace representable por dos intérpretes, sino que realiza una pirueta con la convención teatral reduciendo los títeres a una cabeza que se hibrida con el cuerpo del actor y haciendo que los personajes sean manejados, indistintamente, por uno u otro intérprete. Y lo realiza con tal limpieza y naturalidad, que hace que el público lo disfrute y entre en el juego con absoluta facilidad.

La puesta en escena (incluida su columna vertebral: los muñecos) es de un notable valor plástico y estético. Frente a lo literario (aunque sin renunciar al lenguaje elaborado y poético de 'La Celestina'), el espectáculo apuesta por lo vivencial como eje en torno al cual se articula un sobresaliente trabajo actoral.

'LA CELESTINA' ★★★★★

Autor: Fernando de Rojas. **Adaptación, escenografía y dirección:** Jaume Policarpo. **Compañía:** Bambalina Teatre Practicable. **Intérpretes:** Ageda Llorca y Pau Gregori. **Iluminación:** Ximo Rojo. **Vestuario:** María Altrudóver. **Muñecos:** Miquel Angel Camacho.

'Recherche' sin y con aciertos

Siguiendo con el festival ZGZ Escena, el pasado sábado el aficionado tuvo otra sesión doble. La primera función fue en el Teatro de la Estación con la canaria Mónica Valenciano y su obra 'Imprenta acústica en (14 borrones)... de una aparición'. La segunda propuesta fue en el Teatro de las Esquinas, con Lali Ayguadé y Guilhem Chatir (catalana y occitano), quienes presentaron 'Here'.

Vayamos al primer espectáculo. La dramaturgia e interpretación de la Valenciano es difícil de entender. Quizá peca de querer ser graciosa, pero su humor no llega. Tampoco los sustos que da cuando grita. No se encuentra una escenografía interesante, hay momentos en los que parece que la intención es ridiculizarlo todo. Y se alarga, se alarga... Si hay 'recherche' en la obra, no es fácil de encontrar.

En cuanto a la segunda cita, la representación de Ayguadé y Chatir, es otra cosa. Aquí sí hay una escenografía y búsqueda. Cuentan los dos que, desde el primer momento, tuvieron como intérpretes

una gran conexión entre ellos. Así es, no se puede negar.

En el principio de la obra, trabajan en el suelo y ya se les ve muy conjuntados, ligando muy bien los movimientos. La soprano Astrid Stockman tiene un lugar preponderante en la representación. Incluso se moverá con ellos en escena tomando parte en la coreografía. Ayguadé y Chatir llenan el escenario de movimientos ondulatorios bien coordinados y hacen un buen trabajo. A pesar de la inclusión de la cantante, se echa en falta una música que emocione un poco más para poder disfrutar del magnífico equipo de sonido del Teatro de las Esquinas.

Es al final de todo que la Stockman nos deleita con una canción de aires mediterráneos en la que los bailarines se transforman en delicados derviches, superando los mil giros espirituales y continuos.

FESTIVAL ZGZ ESCENA ★★
'Imprenta acústica en (14 borrones)... de una aparición', en el Teatro de la Estación. **Dramaturgia e interpretación:** Mónica Valenciano. Medio aforo.

'Here', en el Teatro de las Esquinas. **Coreografía y dirección:** Lali Ayguadé y Guilhem Chatir. **Soprano:** Astrid Stockman. **Música:** Joana Gomila. Medio aforo. 29 de septiembre de 2018.

Carretera sin destino

En la línea de anteriores propuestas ('Poeta en Nueva York' con poemas de Lorca o 'La piel desposeída' sobre poemas de Baudelaire) Teatro Imaginario ha presentado 'Teruel-Texas. Palabras en la carretera', un espectáculo que aúna teatro, música y poesía para conducirnos por un viaje imaginario al ritmo del banjo, la guitarra o la armónica. La música en directo la ponen los Drunken Cowboys para acompañar poemas de (entre otros) Sylvia Plath, Charles Bukowski, Sam Seppard, Raymond Carver o Dorothea Larsky. Pero en este «western poético», esta «road movie escénica y musical», Teatro Imaginario no logra transmitirnos la enorme fuerza evocadora de imágenes, sensaciones y emociones que nos dejó su 'Poeta en Nueva York' o la profundidad, los contrastes o la riqueza visual de 'La piel desposeída'.

Hay un sugerente inicio con la música de los Drunken, las figuras entrando con sus maletas en la penumbra de la escena, el primer poema de Dorothea Larsky. Tal vez sobra la moto que entra en escena

desde bastidores. Aporta poco y contribuye a crear cierta sensación de abarrotamiento del espacio. El poema sobre el loco Ralph (que dice muy bien Alfonso Desentre) aún mantiene la expectativa, pero pronto el espectáculo se empieza a sentir de una dramaturgia a la que tal vez le falta profundidad y desarrollo. El resultado aparece deslavado y demasiado superficial. La puesta en escena acumula objetos (la moto, los sillones traseros de un automóvil, neumáticos, un poste con indicaciones de destino), que redundan en la idea del viaje, de la carretera. Pero todo resulta forzado, artificioso, porque no se ve acompañado por los poemas ni los personajes que se intentan dibujar en escena. Sobran objetos y sobran gestos, entradas y salidas en tentativa de crear un relato escénico que nos que hable «de seres en ruta, vital o física, de la huida, el abandono».

'TERUEL-TEXAS. PALABRAS EN LA CARRETERA'

★★

Compañía: Teatro Imaginario/Drunken Coeboys.
Intérpretes: Alfonso Desentre, Jorge Desentre, Adriana García Bonet y María J Pardo. **Músicos:** Julio Rubio y Juancho Rubio. **Iluminación:** Antonio Garza. **Dirección y dramaturgia:** Alfonso Desentre. Teatro del Mercado, 29 de septiembre de 2018. Festival ZGZ Escena.