

Presentación de los actos

¡Amable público lector! En esta publicación electrónica, dedicada a comentar los espectáculos y otras actividades complementarias del XXIII Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz 2008, *GESTOS* les ofrece la oportunidad de aproximarse a esa espectacular fiesta del arte, del intelecto y de los sentidos desde el punto de vista de críticos, investigadores, creadores, gestores y aficionados al teatro que participaron en esta edición. A la vez, se les invita a dar un paseo por los teatros y escenarios, donde se llevan a cabo los variados eventos en la ilustre ciudad de Cádiz, a la cual Pepe Bablé ha llamado “puerta del teatro latinoamericano en Europa” y que también es palco desde el que se goza del vital teatro ibérico.

Este volumen presenta una cartografía visual y literaria donde las salas de teatro se tornan en punto de intersección entre la oferta escénica presentada durante el FIT 2008 y los diversos acercamientos y perspectivas críticas que éstas generaron. Por tal motivo, los ensayos incluidos aquí pueden considerarse testimonio de la multiplicidad de tendencias teatrales presenciadas, así como de las diversas orientaciones críticas que convergieron en el pasado encuentro. Los ensayos comentan propuestas teatrales de nueve países --España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay--, y son testimonio de la variedad de tendencias teatrales de la XXIII edición del FIT. Algunas de éstas, como se constata en los artículos, lo fueron la presencia de coproducciones entre países, como en el caso de Barranco Producciones, Dos Lunas Teatro y Norte Sur. Se presentaron algunos

temas de relieve del FIT como: la violencia en sus muchas formas -- social, histórica y política--, desde su representación en la lucha del individuo frente a las convenciones sociales y ante la disolución de las identidades nacionales; la denuncia de abusos como la desigualdad en los derechos de la mujer; la injusticia hacia las comunidades indígenas y las migratorias; y la pederastia, delito que, literal y metafóricamente, apunta a la disolución social. En escena también se libraron guerras contra la deshumanización del individuo, la destrucción del ambiente y el olvido. La fantasía fue un tema muy tratado tanto en las salas como en los espectáculos de calle y con su navaja de varios filos causó placer, provocó y llevó a la reflexión. Cabe notar en cuanto a tendencias estéticas que marcaron esta edición, un interesante retorno a la palabra fuera dicha, escrita, dibujada en el suelo, en el cuerpo, o proyectada en una pantalla.

El viaje por las diferentes salas y otros espacios de actividad teatral permite trazar una poética de los lugares de donde emana lo teatral y de aquellos aficionados que frecuentan los teatros; no sólo críticos, sino periodistas, fotógrafos, gestores, vecinos gaditanos y aficionados al teatro --provenientes de diversos campos académicos, profesionales y artísticos--, cuyos diversos puntos de vista contribuyen a crear una visión abarcadora del teatro iberoamericano contemporáneo. Estos estudios se enriquecen de diálogos surgidos entre todos aquellos dispuestos a participar del encuentro de sensibilidades e intelectos que es el FIT. Si el teatro es el arte que capta más inmediata, íntima y fielmente el pulso social, los acercamientos críticos aquí recogidos reflejan, desde el discurso crítico, la diversidad estética y temática de las puestas, así como la pluralidad de miradas que las interpretan. En ese

sentido, el recorrido cartográfico por las diversas salas de teatro gaditanas emula ese provocador encuentro entre la multiplicidad de propuestas escénicas y de perspectivas críticas.

Estos teatros se tornan el mágico cruce espacial de la convivencia festiva entre el público, el encuentro fértil con lo nuevo y la reflexión profunda ante lo experimentado. Por eso, esta publicación esta publicación de la colección Ediciones Electrónicas de GESTOS dedicada a documentar, comentar y celebrar, mediante una variedad de perspectivas, las múltiples facetas que abarcan este festival --el XII Encuentro de Mujeres, el Cruce de Criterios, la documentación fotográfica y periodística del teatro, entrevistas con los dramaturgos, palabras de los gaditanos y por supuesto los espectáculos, tanto de danza como de teatro-- ofrece también la oportunidad de rendir homenaje a ese gran escenario que es la histórica ciudad de Cádiz. Es nuestra intención resaltar algunas de las salas teatrales que han servido como sedes principales del festival desde su inauguración en 1986 y, especialmente aquéllas en las que se montaron las obras y actividades tratadas en este volumen. Por tal razón, esta publicación se divide en ocho secciones principales, cada una de las cuales lleva el nombre de un espacio teatral gaditano. Cada sección contiene los documentos pertinentes a los espectáculos o actividades que tomaron lugar dentro de dicho espacio durante el FIT del 2008.

Comenzamos nuestra gira teatral con [El Gran Teatro Falla](#)¹ que data del 1871 y hoy día se considera uno de los monumentos más bellos de la ciudad. Es el teatro más grande del circuito de Cádiz, la sede de inauguración del festival y la sala de preferencia para muchos

¹ http://www.infocadiz.com/Monumentos/Teatro_Falla.htm

espectadores. Juan Villegas, Nancy Ruyter y Óscar Cornago formaron parte del público de algunas de las representaciones vistas en este majestuoso espacio, que también se caracteriza por su amplio escenario y la elegancia de su interior al estilo isabelino. Juan Villegas nos hace reflexionar sobre la manera en que *Ariadna* (España), bajo la dirección de Ricardo Iniesta, representa una reutilización del mito clásico para crear una interpretación más acorde con las actitudes sociales de hoy. Nancy Ruyter, en su comentario acerca de los espectáculos de danza *Geraldas e Avencas* (Brasil) y *De Cabeza* (España) muestra las particularidades de estas dos piezas de estilos muy diferentes, en las que sin embargo se detectan parecidos temáticos entre dos compañías de diferente tradición, Primeiro Ato y Teresa Nieto en Compañía, respectivamente. Óscar Cornago, en sus observaciones en torno al estreno de *Versus* (España) de Rodrigo García, destaca que la producción fue un encargo de un organismo público para conmemorar la Guerra de la Independencia de 1808. Caracteriza a *Versus* como una obra que destaca, entre otras cosas, dicotomías como la guerra y el placer, la humillación y el instinto, y el individuo versus la sociedad, como se refleja en su título.

La [Sala Central Lechera](http://canales.lavozdigital.es/ocio/conciertos/central-lechera.htm)² es la segunda parada en nuestro paseo teatral. Esta sala se compone de un espacio íntimo y pequeño. Su configuración ofrece un espacio apropiado en que se pueden presentar novedosas propuestas experimentales que requieren de un espa-

²<http://canales.lavozdigital.es/ocio/conciertos/central-lechera.htm>

cio mínimo, pero adaptable a una variedad de requisitos técnicos. Además, este salón alternativo, de versátil estilo caja negra, se caracteriza por sus largas bancas de metal, al estilo de gradas desmontables, que reemplazan las butacas tradicionales de otros teatros. En este espacio siempre se ofrecen obras alternativas, a la vanguardia. Siguiendo esa línea, Analola Santana presenta su perspectiva sobre *El sueño* (México) y la manera atrevida en que la conocida artista, Jesusa Rodríguez de la compañía Las Patronas, rinde homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, mediante una presentación transgresiva del extenso poema barroco “Primero sueño.” El artículo también comenta el proyecto Las Bellas Durmientes, que formó parte del Encuentro de Mujeres, y el cual reitera el compromiso de Las Patronas de mejorar una situación de abuso que perdura contra la mujer. Grace Dávila, por su parte, comenta *Bicicleta Lerux. Apuntes sobre la intimidad de los héroes* (Ecuador), el más reciente montaje del Grupo Malayerba, el cual se basa en *La Odisea*. Su comentario propone que el tema de la vida cotidiana de Ulises y Penélope, con su exploración de los viajes a la memoria y la fantasía, muestran el lado humano, pero oscuro, de la imaginación. Miguel Ángel Giella en su comentario de *La alambrada* (Argentina-España) de Marco Canale, revela el mundo turbio de una situación biográfica de una familia que debe enfrentar el acto de pederastia cometido en el seno de una familia. El espacio, los juegos de luz y las proyecciones, así como la actuación, crean la tensión de ese tema que no se puede decir y que es metafórico, según Giella de una sociedad que ha escogido no recordar ni enfrentar un pasado doloroso.

La próxima parada en nuestra gira es [El Baluarte de la Candelaria](#),³ otro monumento histórico de renombre. Sus orígenes datan del siglo XVII y aunque sirvió como cuartel y bastión estratégico para la defensa de la Bahía de Cádiz, entre otras funciones, ahora se halla al servicio de la cultura. Su seccionada estructura crea una diversidad de espacios ágiles que hacen posible la presentación de más de una obra a la misma vez.

La sala de más renombre es la [Sala de La Tía Norica](#),⁴ famosa por ser la sede de la compañía de títeres de la Tía Norica, una tradición que cuenta ya con más de 200 años y de la cual forma parte el tradicional *Autos de Navidad*. Este teatro se compone de una antesala de exposiciones que lleva a la sala de representaciones. Hay un escenario elevado frente al cual los espectadores se acomodan en hileras de sillas plegables. El espacio es uno en que la relación entre el público y el espectáculo es íntima, pero que a la vez mantiene la mirada tradicional frontal al público. En la edición del FIT 2008 se dio en esta sala una muestra interesante de teatro suramericano. Lo cierto es que algunas de las mejores sorpresas del festival se dieron en la Sala de La Tía Norica. La primera fue la inserción tardía al programa del festival de *Flores arrancadas a la niebla*. El texto de la autoría de Arístides Vargas fue presentado por Albanta Teatro bajo la dirección de Pepe Bablé. Carmen Márquez Montes comenta acerca de las características textuales, escénicas y actorales que dan cohesión a este complejo es-

³<http://cadiz-virtual.es/monumentos/baluarte-de-la-candelaria-cadiz/gmx-niv97-con114.htm>

⁴http://www.guiadecadiz.com/especiales/tianorica2004/print_massobre.asp

pectáculo. Márquez Montes hace hincapié en la idea del teatro como alquimia y afirma que la obra se compone de una rica amalgama de texto, interpretación y escenificación. Eberto García Abreu, por su parte, se concentra en el análisis de la misma obra pero desde otra óptica; explora el sentido de un espectáculo que, partiendo del concepto del viaje, dialoga sobre temas que inspiran la reflexión sobre lo personal, nacional y transnacional en su entrelazo de una memoria hecha de ausencias.

Otra obra ofrecida en la Sala de La Tía Norica fue *Diciembre* (Chile) presentada por Teatro en el Blanco bajo la dirección de Guillermo Calderón. Alicia del Campo propone que la obra, aunque remite a la Guerra del Pacífico de 1879, conlleva un significado mucho más amplio, ya que en sus palabras: “*Diciembre* hace un recorrido por las consecuencias de la guerra como tópico universal; pero también por la identidad nacional chilena en tanto constructo cultural que se apoya en una serie de mitos, discursos y retóricas.....” Como se sugiere en el título del artículo de del Campo, su investigación afirma el fin del Chile neoliberal. Finalmente, para cerrar la gira de la Sala de La Tía Norica, Bárbara Padrón-León explora el siniestro mundo representado en *Mi muñequita—La farsa* (Uruguay). La examina desde la capacidad que tiene este montaje de horrorizar y seducir al público a la vez que lo hace cómplice de maltrechos sentimientos lascivos. Padrón-León se concentra en los temas del abuso sexual, verbal y psicológico para afirmar la creación de una visión perturbadora y una sociedad decadente que se plasma en este controvertible espectáculo.

La Sala Batillo del Baluarte de la Candelaria se presta para representaciones íntimas en que el público se encuentra, en su mayor

parte, en el nivel mismo del piso. Entre las obras que se presentaron en esa sala pequeña, se encuentra *Kay Punku (Esta puerta, hoy, ayer, mañana)*. Yohayna Hernández desentraña el sentido profundo de esa obra interpretada por las hermanas Correa del legendario grupo Yuyachkani (Perú). Hernández explora cómo la obra retrata el teatro como un “espacio de resistencia” para una práctica política y social que se comunica con la memoria histórica del Perú.

El Patio del Baluarte de La Candelaria es un espacio abierto y al aire libre que puede acomodar al público en diversas configuraciones mediante gradas o asientos de tribuna. Este año se dio en este espacio el espectáculo *Tocata y fuga (en fu renol)* del grupo español Zanguango Teatro. Mercedes Ruiz Ruiz estudia detenidamente el sentido trascendente del espectáculo sobre la base del elemento intertextual musical de Bach, “Tocata y Fuga en re menor.” Hace reflexionar sobre la relación entre el compromiso social y el acto creativo.

Por ser Cádiz una ciudad con verdadera tradición de teatro de calle, el FIT se ha vuelto una oportunidad de sacar al público de las salas para gozar de la dimensión fantástica que toman los espectáculos callejeros. Claudia Villegas-Silva capta el componente tradicional que resalta en este tipo de teatro, así como la importancia temática de la fantasía en tres muestras de teatro de la calle. Una de las obras que explora es *Pasacalle y parada acrobática zanco en patines* de la Fundación Chiminigagua (Colombia), que hizo su recorrido entre la Plaza de las Flores y la Plaza de la Catedral. Adicionalmente, comenta el espectáculo argentino *Voalá* de Voalá Compañía de Espectáculos Aéreos que se llevó a cabo en la Plaza de la Catedral y el espectáculo nocturno *El ball de les rates mortes* (España) de Xarxa Teatro.

María Reina Ruiz comenta el espectáculo *Humortal* (España) del EFS (Encara Farem Salat), el cual también se escenificó en la Plaza de la Catedral, así como en otros espacios de la ciudad. Su estudio expone los elementos divertidos y cómicos de esta obra que enmarca una situación inherentemente seria. Otro espectáculo de la calle que tuvo mucho impacto lo fue *Rosa Cuchillo* (Perú), interpretado por Ana Correa del grupo Yuyachkani. Marta Labraga de Mirza, en su reflexión sobre el Cierre del Encuentro de Mujeres hace referencia a esta hermosa obra parecida a un ritual que evoca el sufrimiento surgido de la injusticia y la violencia y que, con su hermosa y conmovedora danza, se presta a sanar el espíritu y permanecer en la memoria.

Para mostrar la variedad de actividades que toman lugar alrededor del teatro pero no dentro del teatro, se ha creado la sección “Tras bastidores.” En este espacio metafórico se revelan dos trabajos de gran actualidad para los estudios teatrales. Por una parte, Analola Santana le hace una dinámica entrevista a Rodrigo García, cuyos recientes espectáculos han dado mucho de qué hablar. Durante la reveladora conversación el creador de *Historia de Ronald, el payaso de McDonald's*, conversa sobre la obra *Versus*, así como de temas de identidad nacional y acerca de sus conceptos del arte. Por otra parte, el fotógrafo Rui Da Maia Nogueira nos ofrece una dimensión muy visual, pero poco comentada del FIT de Cádiz. Este fotógrafo portugués, quien participó en la documentación fotográfica de la pasada edición del festival, comparte sus notas en las cuales se hace evidente el proceso colaborativo y el riguroso estudio que conlleva tomar fotos durante los espectáculos. En esta sección también aparece una galería de recortes de prensa, reseñas de las obras del FIT 2008 publicadas en los diarios de Cá-

diz y sus alrededores. Estos documentos son testimonio de que a pesar de la fugacidad que caracteriza la puesta teatral, cada representación emana impresiones que perduran en las crónicas periodísticas. Se incluyen aquí por su gran valor documental y por ser útil instrumento de referencia para la investigación teatral en torno a estos espectáculos que han pasado por Cádiz.

Desde los inicios del FIT, la Residencia Tiempo Libre había albergado a los participantes del festival. En el 2008, muchos se sorprendieron de ver que el corazón de nuestros intercambios se había desplazado hacia el [Hotel Bahía Sur](#),⁵ en San Fernando. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el mudarse de lugar no representaba un cambio de lo esencial. La Sala Bahía 4 se convirtió en acogedora sede de los Foros del “Cruce de Criterios” y el Foro de encuentro con las compañías teatrales, así como también de algunas de las actividades del Encuentro de Mujeres, la presentación de publicaciones teatrales, las lecturas dramatizadas de obras finlandesas y otras actividades del festival.

La Sala Bahía 4 brindó la oportunidad de reencontrarse con amigos, así como de conocer gente de teatro e intercambiar ideas. Los trabajos de Margarita Borja y de Marta Labraga de Mirza muestran dos caras del XII Encuentro de las Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas “El Compromiso a Escena.” Mientras Margarita Borja da una visión panorámica de los diversos rostros y las variopintas actividades incluyendo talleres, charlas y premiaciones que conforman el mundo solidario de las mujeres creadoras y su determinación a abrirse

⁵<http://www.quehoteles.com/hotel-de-san-fernando-Bahia-Sur-4C15P129D340Z11927EF.htm>

un espacio propio de resistencia y creatividad, el artículo de Marta Labraga de Mirza nos pasea por los sitios de la memoria que quedan marcados ante el poder transformador del teatro. Isabel Ortega y Manuel Sesma Sanz comentan diferentes dimensiones de los intercambios intelectuales que propició el FIT. Ortega capta la historia y espíritu de estos encuentros que engendran amistades, ideas y espíritu colaborativo. Manuel Sesma Sanz, con su detallada crónica de algunas de las intervenciones que se dieron este año en la Sala Bahía 4, da testimonio de temas que fueron surgiendo del pasado intercambio en el “Cruce de Criterios” y la pluralidad de intereses que esto revela.

Para cerrar el número con una nota celebratoria, se presenta un artículo único de Désirée Ortega Cerpa, parte del cual salió publicado en *El Diario de Cádiz*. Su manejo del “hablá andalú,” de los giros de la expresión gaditana y de ese humor tan teatral en su expresión, parece el final perfecto para un recorrido por los espacios teatrales de esta ciudad que bajo el signo del teatro nos llama, nos enriquece y nos motiva a seguir recorriendo estas calles y teatros gaditanos año tras año. ¡Cádiz: monumento vivo al poder unificador del teatro!

Grace Dávila

Pomona College

Polly J. Hodge

Chapman University

Claudia Villegas-Silva

University of California, Los Angeles