

IX Festival Iberoamericano de Teatro de Cadiz

Concepción Reverte Bernal

La novena edición del F.I.T. de Cádiz ha transcurrido entre el 18 y el 29 de octubre. En mi crónica del año pasado, señalé que la dirección de 1994 recaía en el que fue anteriormente su Coordinador o Director técnico en Cádiz: José Bablé. Esto supone que la dirección se ha llevado únicamente desde aquí, bajo la supervisión de un Patronato, integrado por varias instituciones españolas, y con el apoyo de un Consejo asesor, formado por personalidades del teatro español y latinoamericano (figuran en él Octavio Arbeláez, Aderval Freire Filho, Claudio di Girolamo, Juan Margallo, Moisés Pérez Coterillo y José Sanchis). Si el Festival de 1993 tuvo un recorte considerable de presupuesto frente al de 1992, la situación económica española ha repercutido en el escaso presupuesto de este año, reducido a 50 millones de pesetas. Bablé respetó el plan trazado por Sanchis para el Festival de 1994, dando prioridad en él a la América negra.

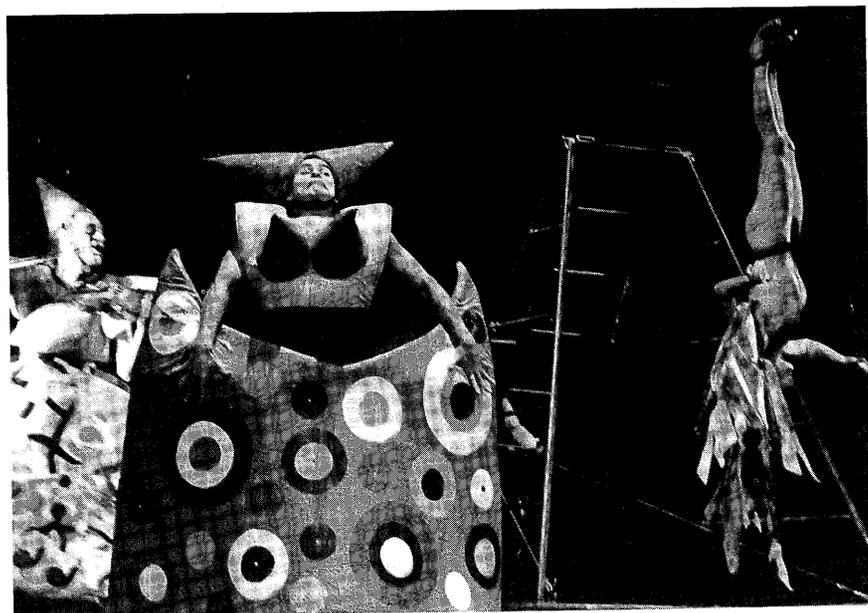
Participaron 10 países, con alrededor de 30 espectáculos, compuestos por teatro, danza y música. En la programación y en diversas entrevistas, Bablé diferenció las tres actividades, lo cual da a entender una concepción teatral subyacente, en la que las tres artes vuelven a distanciarse. Cabe destacar el incremento de grupos españoles, que justifica Bablé en el deseo de interesar más al mundo teatral español por el Festival.¹ El tema afroamericano del FIT y la crítica situación que padece Cuba, llevó a los organizadores a dar un lugar preferente a este país. En términos generales, cabe decir que los espectáculos alcanzaron un nivel medio aceptable, alejado tanto de éxitos o novedades resonantes como de fracasos estrepitosos. Repitieron varias compañías de ediciones anteriores, algunas de trayectoria consolidada en el ámbito latinoamericano. Como es lógico, y manifestó reiteradamente el director del Festival, lo ajustado del presupuesto condicionó mucho la selección de espectáculos.

Argentina

Sportivo Teatral de Buenos Aires fue el grupo que obtuvo más éxito en el FIT de 1988, en el que se dio a conocer fuera de su país. El grupo, dirigido por Ricardo Bartis, trata de mantenerse independiente, con el propósito de atender a la experimentación y formación de actores. Presentaron *Muñeca* (1924) de Armando Discépolo, grotresco criollo que aparece como una muestra de teatro de la crueldad. La crítica sociopolítica coetánea que hace Discépolo, al europeísmo y frivolidad de la clase alta porteña, se matiza y adapta a circunstancias actuales. En el programa de mano del espectáculo, se indica que los únicos agregados textuales que se hacen son: una frase de Juan Domingo Perón y parlamentos en francés, cuya traducción comienza "Buenas noches. Yo soy Muñeca. La Muñeca. Soy lo que se dice de mí: Evita Capitana, la mujer muerta. La Virgencita de Luján" etc. Aun cuando algunos aspectos de la obra escapan a los espectadores de otros países, la fuerza que logran transmitir los actores mediante su trabajo, resaltado con una escenografía sobria y los contrastes de luces, no deja indiferentes. Bajo la dirección de Mario Vedoya, Teatro de la Huella, formado por argentinos que residen en España, trajo *Pervertimento* de José Sanchis Sinisterra. La elección de la obra corresponde al auge del dramaturgo valenciano en el teatro alternativo español e incluso en el teatro comercial. La obra fue bien acogida. Humano Grupo de Danza es fundado en Buenos Aires, en 1992, por Lisu Brodsky, quien fue bailarina y coreógrafa de ballet contemporáneo en el Teatro Municipal San Martín. Pese a tratarse de un grupo nuevo, sus integrantes poseen cierta trayectoria artística previa, requisito que pone su directora para su inclusión en el grupo. Esta experiencia se hizo patente en las dos coreografías que se vieron en Cádiz: *Amor de amores*, popurrí de canciones iberoamericanas, y *Hombre alado*, pieza onírica, cuyo guión pertenece a Lisu Brodsky y cuya música fue escrita para ella por Luis María Serra. Cádiz es una ciudad pequeña y durante los días del Festival se utilizan todas las salas disponibles; es posible que las condiciones de la Sala Valcárcel, donde bailó esta compañía, restaran lucimiento a su espectáculo. Siguiendo la línea de las "Noches golfas" del año pasado, el Festival incluyó algunos espectáculos calificados oficialmente como "Teatro Cabaret". La finalidad que persigue el director del FIT con ellos, es acercar a cierto sector de la población gaditana al Festival; lo avanzado de la hora a la que estaban programados y la poca difusión de la Sala Agadir en la que se pusieron, no facilitaron la asistencia. Una de las tres actuaciones programadas como Teatro Cabaret fue *Delirios de un inmigrante*, monólogo humorístico de Pepe Garamendy, dirigido por Carlos Bermejo. Garamendy lleva algunos años afincado en España y dedica la pieza a una situación que le atañe.

Argentina. Sportivo Teatral de Buenos Aires: *Muñeca* de Amando Discépolo

Brasil. XPTO: *Babel Bum*, Guion y Direccion Osvaldo Gabrieli

Brasil

XPTO es otro grupo que destaca por su búsqueda experimental. En su espectáculo *Babel Bum*, con guión y dirección de Osvaldo Gabrieli, la palabra queda relegada ante la importancia de las imágenes. El grupo representa una historia simbólica de la humanidad, en la que se suceden escenas que evocan el mito clásico de la caja de Pandora, las historias bíblicas de la lucha de los ángeles buenos y malos y la torre de Babel, las creencias precolombinas sobre los seres del Nuevo Mundo, la exploración del espacio. El colorido y forma del vestuario de los personajes recuerda asimismo las películas de dibujos animados (ej. "Fantasía" de Walt Disney) y el cómic. El espectáculo inspira una serie de ideas, evitando mostrar un mensaje explícito. En la escenografía destaca la maquinaria que permite las acrobacias de los ángeles.

Colombia

Santiago García dirige La Candelaria en la creación colectiva *En la raya*, surgida de un intento de adaptación de la novela *Crónica de una muerte anunciada* de Gabriel García Márquez, frustrado en la realidad por cuestiones editoriales. El propósito inicial ha desembocado en el ensayo de una versión de la novela por un grupo de indigentes, que se encuentran "en la raya" de la sociedad. Aunque cabe trasladar los tipos humanos a la clase marginal extrema de cualquier país tercermundista, García explica que trata de reflejar la condición de los "ñeros" colombianos, con los que La Candelaria ha trabajado en numerosas ocasiones. La muerte de Santiago Nasar se reproduce en el asesinato de uno de los ñeros en una situación confusa, que se corresponde, a su vez, con la perplejidad en que se encuentran los intelectuales colombianos ante los graves problemas que afronta su país.² El éxito de la obra reside en la capacidad de los actores para encarnar a los personajes.

Cuba

Teatromío se crea en 1987 con Alberto Pedro Torrientes, como dramaturgo, y Miriam Lezcano, directora. La valía de ambos conduce a la creación de espectáculos interesantes, como el que presentaron en Cádiz: *Manteca*, obra de Torrientes, dirigida por Lezcano. Desde *Weekend en Bahía*, Torrientes se mantiene como uno de los mejores dramaturgos cubanos, al que, por difundir cierta imagen política, se le permite la crítica. El asunto de la obra que trajeron a Cádiz cabe interpretarse como una metáfora del país: Pucho, Celestino y Dulce son tres hermanos que, encerrados en su casa, en una situación de extrema escasez, planean cierto acto terrible; el misterio se desvela cuando se conoce que dicho acto es la matanza de un cerdo, criado en secreto, con el que pueden saciar su hambre, pero, simultáneamente, también desaparece la ilusión que los ha

mantenido unidos. *Manteca* ganó el premio de la crítica cubana en 1993. El Grupo de Teatro Galiano 108 intervino con el monólogo *Cuando Teodoro se muera* de Tomás González, interpretado por Vivian Acosta, quien se dirige a sí misma. Vivian Acosta representa a una santera que ejerce sus funciones con el público, en medio de las cuales sufre un trance. El espectáculo resultó en apariencia simple. En la misma línea, Teatro Cinco, dirigido por Tomás González, presentó la creación colectiva *Danza Oráculo*, que surge de estudios del grupo sobre el culto oruba, afro cubano, durante varios años. El grupo define su interpretación como "actuación trascendente", en tanto que va unida al ejercicio de un rito o sesión ceremonial. El único espectáculo de música en el Festival de este año fue *Aché*, a cargo de Merceditas Valdés y Obbini Batá. Merceditas Valdés es un símbolo nacional y ha formado a un grupo de jóvenes para conservar y difundir el folclore afrocubano. CHILE: El Bufón Negro es un grupo de reciente constitución, en el que trabajan Alejandro Goic (director), Carmen Goic (productora), Benjamín Galemiri (dramaturgo), Max Corvalán, Mateo Iribarren, Alejandro Trejo, Patricia Rivadeneira (actores), Patricio Solovera (compositor). *El Coordinador* de Galemiri, ha ganado numerosos premios dentro y fuera de Chile en 1993. En el espacio reducido de un ascensor, se encuentran cuatro personajes; uno de ellos, que hace de técnico ascensorista, ejerce un dominio tiránico sobre los demás, convirtiendo el tiempo en el que se encuentra el ascensor inmóvil y los viajeros atrapados en una pesadilla. En las relaciones entre los personajes aparecen otros temas como la incomunicación, el sexo, la locura. El final es ambiguo. El buen hacer del grupo mereció aplausos.

España

Identidades de La Cuadra de Sevilla, concebido y dirigido por Salvador Távora, fue el espectáculo elegido para la clausura del FIT. La obra se estrenaba en Cádiz. Távora, fiel a sí mismo, abunda en los tópicos andaluces, pero esta vez contraponiéndolos a tópicos de Cataluña. El espectáculo había sido subvencionado por la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña. Este hermanamiento cultural obedece asimismo a circunstancias actuales: la fuerte inmigración andaluza en Cataluña y su asimilación y el pacto político del gobierno central del PSOE (predominantemente andaluz) y CIU (nacionalismo moderado catalán). Távora centra el espectáculo en estampas folklóricas de belleza plástica, usando hasta el abuso una simetría bimembre en el escenario (ej. aparición de dos actores o actrices vestidos igual, que efectúan los mismos movimientos). El grupo que inauguró el FIT de este año fue también sevillano: Atalaya, fundado por Ricardo Iniesta en 1983. *Así que pasen cinco años. La leyenda del tiempo* de Federico García Lorca, había sido montada anteriormente por Miguel Narros, en 1979 y 1988, y por el propio Iniesta, en 1986. Se trata de

una obra difícil, con rasgos autobiográficos del poeta granadino, expresados a través de un lenguaje surrealista. En la puesta en escena de Iniesta destacan la escenografía de Juan Ruesga y el cuidado del lenguaje poético. No es un espectáculo de índole popular y generó diversas opiniones, a mí me gustó. Teatro Jácara se fundó en 1981; actualmente funciona como una cooperativa. Presentaron *El aumento* (1968) de Georges Perec, en versión del propio grupo, dirigido por Sergi Belbel. En la obra, una sencilla propuesta: la petición de un aumento de sueldo, es repetida por los seis actores en un número elevado de variantes. La crítica al sistema de relaciones laborales tiene un aire retrospectivo, así como el vestuario de los actores; probablemente sería más actual el enfrentamiento al problema del paro. El director ha conseguido gran coordinación entre los actores. Teatro Geroa, original de Durango (Vizcaya), es un grupo profesional desde 1978. En *Rezagados*, texto y dirección de Ernesto Caballero, tres ciclistas: un vasco, un manchego y un colombiano, se encuentran apartados del pelotón; la situación, cuyo origen y desenlace no se llega a justificar totalmente dejando en suspense al espectador, sirve para originar un diálogo bastante rico entre los personajes, que va más allá del ciclismo. Según explica el propio Caballero,³ "la pájara" en el ciclismo es un estado de desfallecimiento durante la carrera, que puede conducir a una pérdida momentánea del sentido de la realidad; este estado puede extrapolarse a etapas críticas de la vida humana, en las que no se sabe cómo y por qué continuar. La escenografía es sobria y efectiva: tres bicicletas sobre el escenario con una iluminación adecuada. El trabajo de los actores fue excelente y recibieron numerosos aplausos. El espejo negro, formado por Angel Calvente, Carmen Ledesma, Ana Franco y Elena Torres, trabaja marionetas para adultos, como en *Tos de pecho* de Calvente, espectáculo de cabaret. Recibió alabanzas. En el I Congreso Iberoamericano de Teatro, celebrado este año y centrado en la "Pedagogía Teatral", se pretendía ejemplificar la teoría con algunos espectáculos. Los grupos fueron escogidos por Bablé, con la limitación de las dificultades presupuestarias mencionadas al principio. A raíz del Congreso, se presentaron tres compañías universitarias de teatro: dos españolas y una mexicana, las cuales coincidieron en traer obras clásicas. La Compañía "Andrés de Claramonte" del Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, dirigida por César Oliva, puso en escena *El anzuelo de Fenisa* de Lope de Vega, donde se luce, en el papel de Fenisa, Concha Lavella. El conjunto resulta digno y tiene el mérito de la elección de una obra menos conocida e inusitada dentro de la vasta producción de Lope. La Machina Teatro pertenece al Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria. Acometieron una versión de *Macbeth* de Shakespeare, realizada por su director: Francisco Valcarce. Lo más sobresaliente del espectáculo fue la escenografía e iluminación, a cargo de José María Helguera; en un sentido negativo, destacó, en cambio, la

joven que encarnaba la compleja personalidad de Lady Macbeth. Se agradece la valentía del grupo al asumir los riesgos de la puesta en escena del clásico inglés, pues, como señaló Ricard Salvat en su conferencia durante el Congreso, en España faltan compañías que realicen un repertorio de obras clásicas. Asimismo, como ejemplo práctico del Congreso, el Seminario de Dramaturgia de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, realizó *Cuentos de Gabo*, adaptación de cuentos de Gabriel García Márquez por el Seminario, bajo la dirección de Antonio Onetti. Los mecanismos del cuento no se transforman suficientemente al pasar al teatro; por otra parte, choca la vacilación entre la aclimatación andaluza de los cuentos y el exotismo superficial que pretende evocar el origen hispanoamericano. En el Festival intervinieron dos compañías españolas de danza: Traspasos, de Alava, y Danza 88, de Cádiz. *Sombrisas*, de Traspasos, es una pieza compuesta por varias coreografías, que tienen en común la importancia de la luz en ellas, como da a entender su título; dirige Mikel Gómez de Segura. *Con la navaja aquí*, de Danza 88, es un espectáculo en el que se pretende mostrar a la mujer en diversas situaciones; la coreografía es de Dakota y la dirección de Paz Sánchez. Contrastando ambos grupos, Traspasos daba la impresión de mayor veteranía. En esta edición del Festival todos los grupos de teatro de calle fueron españoles. Axioma Teatro, dirigido por Carlos Góngora, trajo *Ström* y *El tren musical*; Teatro Involantes, dirigido por Ignacio Molina, *El baile del tiempo y Caídos del cielo*; Pikor & Latirili Teatro, dirigidos por Miguel Muñoz, *La funerala* y *Estofado de toro*; Vagalume Teatro, con dirección colectiva y de Quimet Plá (Els Comediants), *Circus-tancias* y *En busca del gran tesoro*. En el Teatro Cabaret participaron La Hora del Té-Atroz, de Málaga, grupo que intervino también el año pasado, con varios montajes, y Mujercitas, de Madrid, con la obra titulada *Variaciones o también Merlín sufrió de amores*; en ambos casos, los guiones y dirección fueron colectivos.

Mexico

La Compañía Universitaria de Repertorio de Querétaro, dirigida por Rodolfo Obregón, fue traída pensando en el Congreso, pero, por imposibilidad de contar con el teatro Falla durante esos días, se programó en otra fecha. *La verdadera y tremenda historia de Federico Juan Francisco Woyzeck*, de George Büchner, está dentro del propósito de creación de un repertorio de la compañía. Obregón reconstruye la tragedia social con un montaje que posee algunos aspectos realistas, de evocación europea y decimonónica, con otros grandilocuentes; es posiblemente esto lo que más desconcierta, tratándose de una obra que denuncia el sufrimiento humano causado por la miseria, a la que no es ajena la realidad mexicana.

Puerto Rico

Estuvo representado por el Ateneo Puertorriqueño, con *Miénteme más* (Premio Tirso de Molina 1992), de Roberto Ramos Perea, dirigido por el propio autor. Dada la situación política actual de Puerto Rico, como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, y la proximidad de la Conferencia Mundial de Población, el tema de la obra resulta crítico y actual. La obra está basada en sucesos reales. A un local de prostitución llega Mario Bermúdez, quien se muestra atormentado por el remordimiento; conforme avanza la obra, el público se entera de que la causa es que ha proporcionado, a cambio de dinero, píldoras anticonceptivas, procedentes de médicos norteamericanos y en fase experimental, a varias mujeres portorriqueñas, lo cual les ha provocado daños físicos y hasta la muerte. La escena es realista.

Uruguay

Teatro del Mercado, de Uruguay, vino a Cádiz con *El combate del establo*, de Mauricio Rosencof, dirigido por Marcelino Duffau. Esta obra es una de las más conocidas del escritor uruguayo, quien estuvo durante el Festival. La sala, a la que entran los espectadores, es de reducidas proporciones y simula un establo, en medio del cual se sitúa la pareja principal de actores. De esta manera se puede transmitir, en alguna medida, la sensación de asfixia que provoca la falta de libertad física. El mensaje de la obra es que, aun en las circunstancias más duras, el hombre puede luchar por mantener su dignidad. Asimismo vale como alegato contra la alienación del mundo contemporáneo, en el que el hombre se deja manipular. La actuación de Walter Figueroa, Héctor Spinelli y Eduardo Guerrero fue buena.

Venezuela

Teatro Altosf surgió en 1976. Presentaron *En gracia (o El mito de volar por dentro)*, creación colectiva, con la dirección de Juan Carlos de Petre. La obra se supone la historia de una familia arquetípica, con la que entra en contacto una fuerza espiritual. No pude verla, pero, al parecer, desconcertó su carácter experimental. Estaba programada *La Chunga*, de Mario Vargas Llosa, por Taller del Método A. C. de Caracas, pero a última hora se suspendió. Como otros años, ha habido una extensión del FIT en Madrid, con actuaciones de La Candelaria, XPTO y El Bufón Negro.

Este año el CELCIT ha seguido teniendo un papel relevante en los eventos especiales, pero inferior al de otras ediciones. Conjuntamente con el Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo, dirigido por José Monleón, organizó el Encuentro Internacional "La Cultura en la Sociedad de Fin de Siglo", cuyo

programa inicial era muy prometedor. Cambios en los participantes (ej. se había anunciado la asistencia de Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, José Manuel Caballero Bonald y otros que no llegaron a venir), problemas de personal del propio CELCIT, modificaciones del lugar y horario de realización, hicieron que no alcanzara el éxito deseado. No obstante, dada la categoría de algunos participantes que sí estuvieron (Alfonso Sastre, Mauricio Rosencof, Juan Villegas, José Luis Alonso de Santos, Carlos José Reyes, Jesús Fernández Palacios, etc.) el Encuentro habría tenido más audiencia con una mejor difusión. Otro tanto ha sucedido este año, con el VI Curso de Actualización de Teatro Iberoamericano, dedicado a la "Presencia de la Cultura Negra en el Teatro Iberoamericano". Tras cambios de conferenciantes y lugar de realización, lo impartieron en la Residencia Tiempo Libre, Ileana Azor (Cuba), Patricia Ariza (Colombia), Roberto Ramos Perea (Puerto Rico) y Osvaldo Pelletieri (Argentina). El CELCIT se hizo asimismo cargo del VII Encuentro Iberoamericano de Publicaciones Teatrales (Asamblea del Espacio Editorial de la Comunidad Iberoamericana de Teatro), al término del cual se nombró una junta directiva para impulsar sus actividades, constituida por José Monleón, Concha de la Casa, Juan Antonio Hormigón, Enric Cervera, Rosa Ileana Boudet, Osvaldo Obregón y Pedro Monge.

Durante el Festival tuvo lugar el VI Congreso de la Asociación de Directores de Escena de España (A.D.E.), con el tema: "Investigación teatral y Puesta en escena". El Congreso tuvo una excelente acogida. Actuaron como ponentes Juan Antonio Hormigón, Jorge Urrutia, Eberto García Abreu, Patrice Pavis, José Sanchis, entre otros. Una novedad de este año, surgida del convenio entre el Festival y la Universidad de Cádiz y patrocinada por ambas instituciones, fue el I Congreso Iberoamericano de Teatro, dedicado a "Pedagogía Teatral. Conceptos y Métodos". El Congreso tuvo lugar del 27 al 29 de octubre y fue coordinado por César Oliva y por mí. En el Congreso hubo conferencias sobre la enseñanza teatral en España (Ricard Salvat, Miguel Medina), América Latina (Santiago García, José Luis Ramos Escobar) y los Estados Unidos (William Oliver, William Wilcox Horne y María Horne) y unas 45 comunicaciones, de participantes de distintos puntos de España, Iberoamérica y los Estados Unidos. El nivel fue alto; por mencionar otros nombres, tuvimos la fortuna de contar con la asistencia de Alfonso Sastre, José Mª Díez Borque, Pau Monterde, Raúl Zermefío, Osvaldo Pelletieri, etc. Las comunicaciones se dividieron en bloques temáticos, dedicados a Ejemplos de pedagogía teatral (dirección, actuación, dramaturgia, escenografía; enseñanza teatral en colegios, centros especiales); Escuelas de teatro: funcionamiento y pedagogía; Aulas de teatro universitarias: formación y enseñanza; Estudio y crítica de la historia del teatro; Concepto de enseñanza del teatro. Los coordinadores quedamos, en general, satisfechos, salvo en que, por lo apretado del programa que habíamos hecho, faltó tiempo para el

debate y los coloquios; desde aquí pido disculpas por ello y vuelvo a dar las gracias a todos los que colaboraron en el Congreso. Las Actas se están preparando para la imprenta.

Otras actividades durante el Festival han sido: Foros con los grupos participantes, El autor y su obra: lecturas dramatizadas, Muestra de vídeos: Iberoamérica y su teatro, Exposiciones. Los temas de las exposiciones: visiones retrospectivas de La Zaranda, Salvador Távora y La Cuadra, El teatro en Cádiz, 35 años del teatro de muñecos en Cuba, El baile español; fotografías de Nelson A. Egüed, obras de Alberto Morales Ajubel (pintor del cartel del FIT de este año), Religiosidad popular brasileña. Llamaron particularmente la atención esta última y un "Teatro de autómatas" antiguo, instalado en una plaza pública, consistente en escenas humorísticas de principios de siglo, formadas por muñecos mecánicos en movimiento.

Universidad de Cádiz

Notas

1. Entrevista en *Primer acto*, nº 255, IV/ 1994, sept.-oct., ps. 42-45.
2. Entrevista *Primer acto*, nº 255, ps. 58-61.
3. Suplemento especial, *El Diario Vasco*, 1993, p. 2.

España. Atalaya: *Así que pasen 5 años* de Federico García Lorca