

ESCUCHANDO Y HABLANDO CON NUESTRA Y VUESTRA SALA

Cómo hablar es una pregunta que no se responde sola, pero sobre todo que no se pregunta sola y arrastra consigo al menos otras como por qué, para quién, para qué, desde dónde, pues se habla siempre en un contexto y, es de suponer, con alguna intención. Además, hablar a alguien implica –si es que nos importa ese alguien y si es que nos importa aquello que le estamos diciendo y lo que quiera decirnos– una mínima expectativa acerca de sus capacidades y disposición a comprendernos, una idea lo suficientemente favorable como para justificarnos la tarea de trasladarle eso que tenemos en mente y romper el silencio. Javier López Alós. El intelectual precario. El País.

La cita que propongo como encabezamiento a esta carta, cuya intención última es abrir ojos, oídos y espíritu a lo que será nuestra programación del mes de enero 2023, nos viene al pelo ya que si siempre hemos mostrado nuestro convencimiento de que nuestro trabajo consiste en una labor de mediación entre artistas y sociedad civil y viceversa, parece como si olvidásemos que hay un agente especial en la ecuación que siempre está ahí con una presencia discreta, pero cuya inevitabilidad hace que olvidemos que también es un organismo vivo sin el que nada de la magia sería posible.

Me refiero a la propia infraestructura de un espacio escénico, a sus venas y arterias. Esas que lo mantienen “en forma” y cuyo riego sanguíneo hay que facilitar para que, a su vez, en su generosidad, atienda a la buena lectura de los espectáculos que instalamos en sus entrañas.

Un edificio teatral es un lugar para que los artistas trabajen cómodamente y los espectadores lean y escuchen textos, cuerpos y plásticas de igual manera.

Así pues, este periodo (20 de noviembre 2022 a 12 de enero 2023) lo estamos dedicando a hablar, escuchar y mejorar las capacidades de nuestras salas. Ellas requerían nuestra atención desde hace tiempo y era hora de atender sus reivindicaciones. Ellas también nos hablan y quieren atender a artistas y espectadores en plenitud de forma. Se trata, para ellas, de retomar sensaciones.

EN ESTOS DOS MESES HEMOS DECIDIDO DARLES PRIORIDAD Y, EN DIÁLOGO CON SU ARQUITECTURA TÉCNICA, PREPARARNOS PARA DAR MEJOR SERVICIO PÚBLICO.

ABRIMOS DE NUEVO NUESTRAS SALAS EL 12 DE ENERO PARA SEGUIR NUESTRO TRAYECTO CON UNA BATERÍA DE SEIS ESPECTÁCULOS DE ALTO VOLTAJE EN LOS QUE NADA NOS SERÁ AJENO: TEATRO, DANZA Y MÚSICA EN DIRECTO LLENARÁN DE CONTENIDO NUESTRAS DOS SALAS.

DANZA/MÚSICA

LOS DÍAS 12 Y 13 UN GRAN ESTRENO EN ESPAÑA NOS ESPERA CON *THE SACRIFICE*. UN ESPECTÁCULO PARA 10 BAILARINES Y CUATRO MÚSICOS EN DIRECTO, INSPIRADO EN *LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA* DE IGOR STRAVINSKY.

LA LLEGADA DE LA COMPAÑÍA SUDAFRICANA DE DADA MASILO TRAS SUS ÉXITOS EN EL JOYCE THEATRE (NUEVA YORK), FESTIVAL D'AVIGNON, LA RURHFESTPIELE (ALEMANIA) O EL FESTIVAL ROMAEUROPA (ROMA) SERÁ UN LUJO PARA NUESTROS SENTIDOS.

Masilo siempre ha estado fascinada con el estudio de tipos de danzas desconocidas y la idea de fusionar estos lenguajes con la danza contemporánea o el ballet clásico para crear uno nuevo.

Con *The Sacrifice*, Dada Masilo, ella y sus bailarines se comprometen con el estudio de la danza Tswana. No sólo con su danza, sino también con sus rituales. Este tipo de danza es oriunda de Bostwana y es única, rítmica y expresiva; y es usada a veces para contar historias y sanar.

Todo aquel que la ve coincide en afirmar que es un fenómeno único. Una mujer completamente fiel a sí misma. Dada Masilo llena con su presencia el escenario vacío al completo. Se trata de un personaje, al que da vida con expresivos movimientos de brazos y no necesita a nadie más a su lado. Una mujer que nunca se convertirá en una víctima.

La coreógrafa nacida en Soweto, que interpreta aquí el papel principal, usa *La consagración de la primavera* sólo como un primer estrato para su *Sacrificio*; Stravinsky es incluso menos que una cuestión secundaria en este caso. Se dice que se inspiró en *La consagración de la primavera* de Pina Bausch. Sin embargo, no se trata de la construcción de género. *Tampoco*, como Masilo dice, *de que una mujer simplemente baile hasta morir*.

MÚSICA/AUDIOVISUAL/PERFORMANCE

UN SOLO DÍA, EL 15 DE ENERO, MERCEDES PEÓN, MULTINSTRUMENTISTA E INVESTIGADORA DEL FOLCLORE, INSTALA EN NUESTRA SALA A SU ACLAMADO *OSMOSE*.

UNA *PERFORMANCE* AUDIOVISUAL CARGADA DE MÚSICA Y EMOCIÓN.

La ósmosis es un fenómeno físico de intercambio de materia a través de una membrana semipermeable, de un medio menos denso a otro de densidad mayor. Usando esta metáfora, Mercedes Peón se plantea un espacio de relación entre el imaginario de creación colectiva con imaginarios

atravesados por el capital. Relación entre elementos, sistema que filtra cuerpos incorporados a la producción. Cuerpos sin género distribuidos en el binarismo de poder y subalternidad. *Osmose* es una pregunta escénica canalizada a través de la música y sus corporeidades.

Esta pieza escénica de Mercedes Peón, que diluye los límites binarios de la música y la performance, así como de la creación sonora analógica y digital, está participada y atravesada por la obra cinematográfica *Nación*, de Margarita Ledo Andiñon de cuya banda sonora fue responsable, en diálogo con la intervención audiovisual de Peque Varela y con el trabajo lumínico y escénico de Laura Iturralde.

TEATRO

LOS DÍAS 20 Y 21 EL CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL PRESENTA *LECTURA FÁCIL*, VERSIÓN ESCÉNICA DE LA NOVELA HOMÓNIMA DE LA GRANADINA CRISTINA MORALES (PREMIO HERRALDE 2018 Y NACIONAL DE NARRATIVA 2019).

UNA ESPERADÍSIMA PRODUCCIÓN QUE, CON DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN DE ALBERTO SAN JUAN, NARRA LA VIDA DE CUATRO MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE VIVEN JUNTAS EN UN PISO TUTELADO DE BARCELONA.

Verdad y belleza. Con esos adjetivos describe Alberto San Juan los diálogos de *Lectura fácil*, en los que vio instantáneamente un potencial escénico. Aparte, la historia de las cuatro discapacitadas –Marga, Nati, Ángeles y Patri– acogidas en un piso tutelado de la Generalitat situado en la Barceloneta tenía en el núcleo un tema que le motivaba particularmente: *el enfrentamiento del poder contra la vida*. Así que no dudó: quería llevar la novela a las tablas.

Con un espectáculo como el que nos ocupa, lo oportuno es dejar hablar a su responsable último: **Lectura fácil es, al menos en esta versión, un relato sobre el deseo de vivir y las dificultades de llevarlo a cabo en un sistema diseñado contra lo vivo. Un sistema que determina qué es la vida, quién puede vivirla y cómo.** Lectura fácil es un relato sobre el poder y la necesidad de reírnos mientras chocamos contra el muro al intentar abrir un agujerito por el que asomarnos a la vida. Aunque como apunta Cristina Morales que dice Mónica Valenciano, para desplazar los muros, exteriores e interiores, además de empujar o chocar, también se puede probar a acariciar. Las estrategias para ensanchar los espacios vitales necesarios son infinitas. Sigamos explorando. Alberto San Juan.

DANZA/TEATRO

PALOMA DÍAZ Y ANTONIO ESTRADA, DOS DE NUESTROS MEJORES FRANCO TIRADORES, LLEGAN DE LA MANO DE LA CÍA. LA PERMANENTE LOS DÍAS 20 Y 21 PARA PRESENTAR EN NUESTRA SALA B SU ESPECTÁCULO BLOODY MARY.

UN RELATO COREOGRAFIADO DEL CUENTO GÓTICO LA NIÑA DE NIEVE DE ANGELA CARTER.

La coreógrafa, actriz y responsable última de este espectáculo, Paloma Díaz, se refiere a su creación empleando la palabra *inquietante* y es que se trata de una creación en la que coreografía, movimiento y texto van de la mano.

Bloody Mary es una especie de versión oscura del clásico Blancanieves. Una historia que implica a una pareja de condes en su edad madura, casi decrepitos, en cuya vida se hace realidad el deseo de poseer una niña que hace peligrar su estatus. Es una especie de lucha de poder entre la pareja, en palabras de la creadora, para quien la pérdida de poder de la

mujer madura también fue uno de los ejes fundamentales a la hora de comenzar la creación, del mismo modo que la incompreensión dentro de la pareja o las relaciones gastadas.

TEATRO

LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO UNO DE NUESTROS DRAMATURGOS Y DIRECTORES DE CABECERA –PASCAL RAMBERT– VUELVE PARA PRESENTAR SU ÚLTIMO ARTEFACTO TEXTUAL –FINLANDIA– CON DOS DE SUS INTÉRPRETES FETICHE: IRENE ESCOLAR E ISRAEL ELEJALDE.

TRAS SUS TRES ANUNCIACIONES, QUE TAMBIÉN PUDIMOS DISFRUTAR EN EL CENTRAL, EL CREADOR FRANCÉS NOS ENFRENTA A OTRO DE SUS TÍPICOS DUELOS ENTRE DOS GRANDES INTÉRPRETES, SIN DUDA DOS DE LOS MEJORES DE SU GENERACIÓN, PARA HABLARNOS DE UNA PAREJA A PUNTO DE RESQUEBRAJARSE.

Finlandia habla de la situación de una pareja que está a punto de resquebrajarse sin remedio. Irene es Irene Escolar, Israel es Israel Elejalde. Ambos protagonizan *Finlandia*, la nueva obra del director y dramaturgo francés Pascal Rambert, que por primera vez escribe expresamente para dos actores españoles en esta coproducción del Teatro de La Abadía y Kamikaze Producciones.

Finlandia es una historia de ruptura y violencia entre dos visiones diferentes del mundo, entre dos personas que antes se quisieron y ahora se destrozan para conseguir la custodia de su hija de nueve años. Irene es hija de buena familia, una actriz que trabaja en una superproducción internacional, una mujer que duerme en su habitación de hotel horas antes de rodar, cuando llega sin avisar el padre de su hija, que se ha hecho en coche los 4.000 kilómetros que separan Madrid de Helsinki cargando en el maletero con su furia, una ideología de izquierdas caducada y una carrera

de actor que se resiste al dinero y la fama que dan lo comercial. La niña duerme en la habitación contigua y los escuchará discutir durante horas.

Finlandia eleva a terrorismo afectivo la devastación emocional que sufrían los personajes de La clausura del amor, el primer montaje que Rambert estrenó en España, en 2015, en el que Israel Elejalde y Bárbara Lennie daban vida a una pareja que se rompía a embestidas en un escenario convertido en ring. Si entonces Bárbara decía que "el amor es un cadáver", Irene se cuestiona ahora lo que supone "amar al monstruo". Marta García Miranda. *El Confidencial*.

TEATRO

LOS DÍAS 27 Y 28 LLEGAN LOS DESPIERTOS, UN ESPECTÁCULO TEATRAL DE LARGO RECORRIDO DEL AUTOR Y DIRECTOR GADITANO JOSÉ TRONCOSO.

UN ESPECTÁCULO PROTAGONIZADO POR UNAS ALMAS DOLOROSAMENTE RECONOCIBLES EN SU ABANDONO.

Lo de José Troncoso junto a los tres intérpretes (Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rallo), lo de su complicidad y su excelencia a la hora de elaborar este montaje, ha sido de lo más celebrado en la escena teatral madrileña de la pasada temporada.

Llegando a afirmar la crítica de *La Razón* que lo peor del montaje es *que propuestas como esta, que permitirían muy bien que el público apreciase otros lenguajes, no tengan cabida en las grandes salas.*

Los despiertos cuenta la historia de tres barrenderos: Grande, Mediano y Finito. Tres hombres humildes que barren las calles y comparten sus penas mientras que el resto del mundo duerme. Su vida transcurre en medio de la rutina y la monotonía. Trabajan noche tras noche para limpiar la basura

de los demás y, cuando aparece el sol, se dirigen a casa a dormir. Y así un día tras otro. No hay tregua, esa es su vida.

José Troncoso se apoya en lo simbólico, en el clown y casi en la chirigota para aligerar el drama, porque no hay como que un payaso te tire mierda a la cara para que creas que aquello es inofensivo. Observa a sus personajes con compasión, pero no se enamora de la épica del perdedor. Son tres repudiados –un gay, un maltratador y un bobalicón– que elige para hablar de cómo se relacionan los hombres entre ellos, del binomio violencia-masculinidad y de esa otra violencia de un sistema que enferma a tantos y tantas. Troncoso habla de esos trabajos que hacen que te duelan los costados y las piernas y las manos y el alma.

Seguimos... con vosotros en el Central.

Os esperamos.

Todo el equipo del Teatro Central os desea felices fiestas.

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Manuel Llanes. Director de Espacios Escénicos

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía