

LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SE ESCRIBE CON TRES DE LOS MEJORES NOMBRES DE LA ESCENA ANDALUZA.

TRES GENERACIONES DIFERENTES UNIDAS POR EL COMPROMISO CON ESO QUE SE SUELE LLAMAR "CREACIÓN" POR LO PERSONAL DE SUS PROPUESTAS Y ESCRITURAS "SIN ASIDERO", ELABORADAS DESDE CERO.

SUEÑOS QUE SE MATERIALIZAN SOBRE EL ESCENARIO. SUEÑOS EN CAÍDA Y ASCENSO LIBRE SURGIDAS DE NECESIDADES DE CONTAR DE PRINCIPIO A FIN.

JUNTO A ELLOS, EL MAGO Y MAESTRO, MARCOS MORAU Y SU EQUIPO DE DE LA VERONAL, NOS PRESENTA SU ÚLTIMA CREACIÓN. SEGÚN LOS BALANCES, UNO DE LOS MEJORES MONTAJES DEL 2023.

Andar/ sin llegar a nada/ hasta convertirse en camino.

Anise Koltz

Robo esta cita que encabeza el dossier de los maestros de La Zaranda porque me parece que podría aplicarse al hacer de los tres nombres propios que abren el mes: los ya nombrados, Ana Sánchez Acevedo y Pedro Rojas-Ogáyar y David Montero. Los tres perteneciendo a generaciones diferentes, dilatadísimas trayectorias de algunos, otros, como en el caso del Teatro Anatómico, de reciente creación (2021) y entre ambos un David Montero que parece acompañarnos desde siempre.

SINTAXIS INIMITABLE.

Los tres caminan por los vericuetos de las artes escénicas con voces propias e imposibles de imitar. Bien es cierto que La Zaranda va por delante y que es un ejemplo nacional e internacional de que una escritura, plástica, literaria, actoral..., de que un mundo y una narratividad ingobernable, es posible para contar el presente. De que el universo escénico no se somete al algoritmo y de que con los elementos más básicos es posible crear nuevos mundos. Lo onírico y lo básico nos ayudan a transitar por los recorridos míticos de lo "inservible" para esta sociedad materialista, a la búsqueda de la felicidad que no siempre llega y en lucha contra el olvido, con un desenlace que parte del

23-24

escepticismo reivindicativo pero señalando con un símbolo iluminado en el que siempre queda cierta esperanza.

Desde otro prisma, la segunda producción de Teatro Anatómico, explora escénicamente los espacios liminales y de tránsito, interrogándose por sus dimensiones materiales, afectivas y estéticas.

Y qué decir de David Montero quien continúa desnudándose con la tercera parte de su trilogía desde su narrativa autoficcional.

LA MEMORIA

Hay otra coincidencia que, aunque con perspectivas y puntos de partida diferentes, parece habitar en las tres propuestas. Me refiero a que una cita con la memoria está presente en los tres proyectos andaluces.

El personaje de La Zaranda se hace la siguiente pregunta: *¿Y si volviera a la vida?*

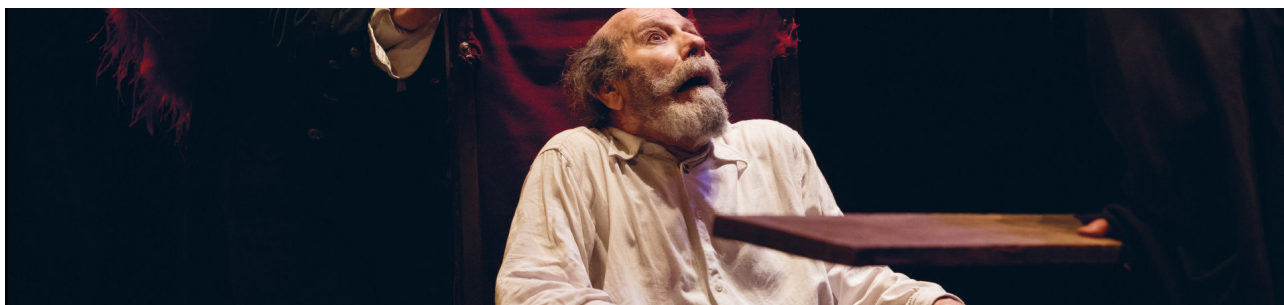
Por su parte el Teatro Anatómico nos habla del Bar Goma. Un establecimiento situado frente al Cementerio de San Fernando, el Hospital de San Lázaro y el Tanatorio SE30 de Sevilla. Abrió en 1951 y se llamó así porque un vertedero de neumáticos ocupó antes el mismo lugar. En el cartel icónico del establecimiento podemos leer: «BAR GOMA BAR».

Y el tercero, David Montero, culmina su trilogía autoficcional con *El tiempo del hijo*, partiendo de una experiencia biográfica del propio autor e intérprete (el Alzheimer de su madre y su reciente muerte) y trata de darle a esa muerte y la enfermedad que la provocó un lugar en la escena, en la propia vida de Montero y, quizá, ayudar a que encuentre su lugar en la sociedad.

Memorias, historias que, universalizadas y extrañadas por la sintaxis escénica, nos harán leer reflexivamente realidades que nos retan en nuestra vida y sentimientos.

DE LA MANO DE LOS RESPONSABLES DE ESTAS PROPUESTAS PASAMOS DAROS ALGUNAS CLAVES ESENCIALES DE LOS ESPECTÁCULOS QUE OS PROPONEMOS.

TEATRO

23-24

LOS DÍAS 2 Y 3 LA ZARANDA PRESENTA SU NUEVA PIEZA. UN NUEVO CAPÍTULO DE ESAS "OBRAS COMPLETAS" DE EUSEBIO CALONGE QUE VENIMOS PRESENTANDO DESDE HACE AÑOS. ESTA VEZ BAJO EL TÍTULO DE MANUAL PARA ARMAR UN SUEÑO.

¿Y si volviera a la vida? Se pregunta este personaje olvidado en el fondo del espejo. Frente a él, un actor ha ido envejeciendo camerino a camerino, maquillando su íntima derrota, sus gastadas ilusiones, ese desengaño que ensombrece sus días. Tantas cosas han muerto en él que la vida no será lo suficientemente larga para olvidarlas. Pero hoy escucha esas voces dentro del azogue y es como si el alma se le devolviera al cuerpo. En este presente estéril en que el hombre no parece estar a la altura de sus sueños, con sus postreras fuerzas, saldrá a irradiar esperanza al escenario...

...Manual para armar un sueño es una decidida oda a la esperanza, que quiere arrojar luz en las tinieblas de un mundo hostil a todo lo que escape a su comercio. Un viaje infinito en la historia y que sin embargo transcurre en el corto espacio que va de un camerino al escenario. Un sueño tan delgado como el hilo de una cometa que resiste a toda suerte de tempestades. Son declaraciones del dramaturgo de La Zaranda para dar noticia de sus intenciones con este nuevo texto.

DANZA/TEATRO/MÚSICA

TAMBIÉN LOS DÍAS 2 Y 3 ANA SÁNCHEZ ACEVEDO/PEDRO ROJAS-OGÁYAR/TEATRO ANATÓMICO ESTRENAN SU NUEVA PROPUESTA BAR/GOMA/BAR.

Los componentes del Teatro Anatómico ya dan cumplida cuenta del carácter "indisciplinar" de la pieza al hacerse las siguientes preguntas: *¿Cuándo empiezan a ser y a dejar de ser las cosas, las vidas, las disciplinas artísticas? ¿Dónde colocamos los hitos que dan sentido a lo que somos, a lo que nos rodea? ¿Qué jalones individuales o colectivos van organizando los itinerarios de nuestras memorias? ¿De qué somos capaces de hablar y de qué no?*

23-24

Desde ese horizonte es desde el que Ana y Pedro nos hablan. Haciéndolo además desde un lugar real: el Bar Goma del que ya os hemos hablado al comienzo de esta carta.

La compañía nos cuenta que *son dignas de recordar las frases de sus azucarillos - los del Bar Goma - para el café: «Aquí se está mejor que allí», «Al que le toca, le toca».* A un costado, Mármoles Herrera proporciona tumbas, panteones y servicios de restauración de sepulcros.

¿Qué pasaría si colocásemos a Tadeusz Kantor, el gran artista polaco, en el Bar Goma, mirando al cementerio, al hospital, al tanatorio? *BAR/GOMA/BAR* revisita, despojándolas de su materialidad original y proyectándolas a otras formas en el presente, algunas de las nociones que Kantor englobó bajo su idea de un Teatro de la Muerte: poéticas de la memoria y del recuerdo que tratan de dar cuenta de lo vivo a través de aquello que ya no lo está.

La propuesta indaga, simultáneamente, en las zonas de fragilidad e intensidad que deslizan nuestra percepción de lo íntimo a lo colectivo, de la artificiosidad al naturalismo, del silencio a la música, del movimiento a la danza. Y se pregunta así por nuestros modos de acompañarnos mutuamente en los hallazgos o las pérdidas -las excepcionales y las cotidianas- construyendo sus posibles sentidos.

TEATRO

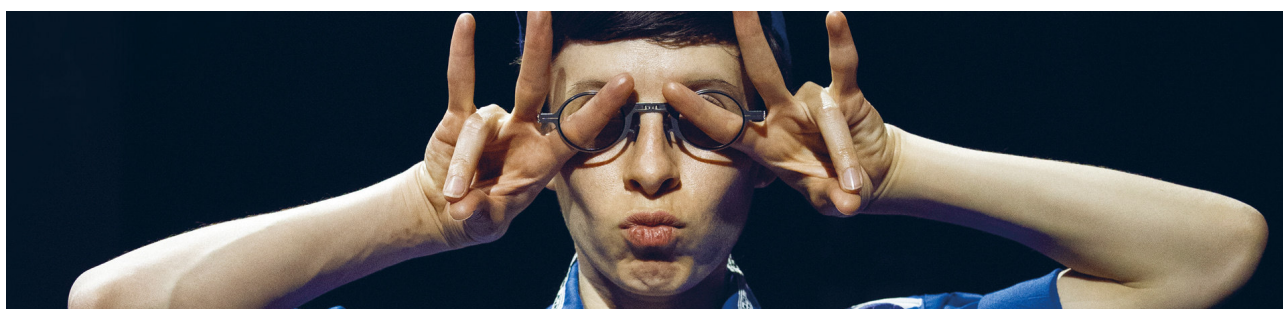
LOS DÍAS 9 Y 10 DAVID MONTERO ESTRENA *EL TIEMPO DEL HIJO*, LA ÚLTIMA PARATE DE SU TRILOGÍA AUTIFICCIONAL.

En esta pieza, David sigue ahondando en las señas de identidad que ha ido desarrollando en los últimos años: un lenguaje que se nutre de lo autobiográfico para trascenderlo, con la convicción de que los mecanismos psicológicos que funcionan en el interior de los grandes acontecimientos históricos (aparentemente increíbles e inhumanos) son los mismos que rigen las situaciones íntimas (absolutamente humanas y muy triviales).

23-24

En piezas anteriores, Montero se había mostrado como turista de su propia vida, exmarido o padre fallido. En esta ocasión, comparece en el lugar que le deja la muerte de su madre: el de hijo ya para siempre. Por eso, igual que entonces se acompañaba de las personas reales vinculadas a las heridas que nombraba, en esta ocasión estará solo para nombrar una ausencia ya irreparable. Y, coherentemente con su forma de trabajar, abrirá hacia lo colectivo la experiencia individual: quién cuida de los enfermos de alzheimer, qué lugar ocupan esos cuidados en la sociedad,...

TEATRO/DANZA/CINE

POR ÚLTIMO, LOS DÍAS 9 Y 10 MARCOS MORAU/LA VERONAL LLEGA PARA PRESENTARNOS *FIRMAMENTO*. UN ESPECTÁCULO QUE MUCHOS CRÍTICOS HAN SEÑALADO COMO UNO DE LOS MEJORES DEL 2023.

UNA PRODUCCIÓN PARA SEIS INTÉRPRETES CON TEXTOS DE CARMINA S. BELDA Y PABLO GISBERT/CONDE DE TORREFIEL Y MÚSICA ORIGINAL DE JUAN CRISTÓBAL SAAVEDRA Y LAURIE ANDERSON.

Estrenado en el Festival Grec 2023, *Firmamento* es un espectáculo a medio camino entre el cine, el teatro y la danza que *pretende* ser el legado que La Veronal ofrece a todas las nuevas generaciones que se enfrentan a este mundo cambiante y extraño, que se mueve inexorablemente hacia su transformación.

En medio de una polémica global que genera a un tiempo fascinación y temor sobre los alcances, posibilidades y sobre todo, peligros, de la Inteligencia Artificial, Marcos Morau aparece con su espectáculo analógico para decirle a los más jóvenes y digitalmente vulnerables, que no hay tecnología que pueda superar la riqueza del metaverso que cada uno de nosotros llevamos dentro.

También advierte, desde un texto de desgarradora poesía, sobre las muchas vidas que ofrece hoy la vida, e invita a escoger bien y con sensatez, porque no habrá tiempo para vivirlas todas. *Navegamos por esta vida transitoria...*, se oye decir insistentemente a esa voz en *off* que nos susurra los textos.

23-24

Morau, como en todas sus piezas, agita una coctelera culturalista donde la danza se da la mano con el teatro, el cine y la fotografía. No hay cosas extremadamente concretas pero sí aromas cercanos quizás a Miyazaki y Kurosawa. Personajes y situaciones aparentemente infantiles e inocentes que terminan por transformarse en universos complejos e inquietantes. Hay una idea constante en Firmamento similar a la de asistir a una representación teatral o al cine y dejar que las ideas nos agiten y nos golpeen, para sentirnos solos frente a esa sensación de estar siendo atravesados por la imaginación del otro que acabará por definir la de nosotros mismos.

Asombra el despliegue escénico de esta obra insólita y singular, aunque elaborada desde la estética ya perfectamente reconocible de La Veronal. Compleja en su sencillez, bella en términos estéticos, es obra de nobles intenciones e impecable factura de realización, destacando cómo no, el buen hacer del siempre deslumbrante y preciso equipo de estos bailarines. SusyQ.

Saludos escénicos del Central. En él os esperamos.

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Manuel Llanes. Director del Teatro Central
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía

23-24

teatro Central

OTROS HORIZONTES SON POSIBLES. LIBERACIÓN DE LA MIRADA.
¿QUÉ NOS ESPERA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO?

Os diría que, en cierta forma, los cuatro espectáculos son una especie de declaración de principios y que de entre todos los posibles domina uno básico: si la escena actual está dominada por la comedia, el teatro social y el teatro de ideas... lo que os ofrecemos es una confrontación con ese reinado.

Las propuestas de Chaignaud/Tânia Carvalho/Dançando com a Diferença, Pablo Messiez, Raquel Madrid y Marco da Silva Ferreira se sirven de cuerpos, gestos, diversidad, comunidad, restos de fiestas prometidas e identidad colectiva como anuncio de un futuro fuera del canon clásico para las artes escénicas.

TEATRO

LOS DÍAS 16 Y 17 PABLO MESSIEZ, UNO DE NUESTROS DRAMATURGOS, DIRECTOR Y ACTOR DE CABECERA, NOS OFRECE OTRA DE SUS INCURSIONES VISIONARIAS COMO DEMOSTRACIÓN PALPABLE DE QUE EL RETO SIEMPRE ES POSIBLE, DE QUE LOS TRÁNSITOS Y LA TRAMA PUEDEN SER TRANSGREDIDOS.

ACOMPañADO POR FERNANDA ORAZI, EMILIO TOMÉ, ELENA CÓRDOBA, NACHO SÁNCHEZ Y MANUEL EGOZKUE EL ARTISTA ARGENTINO, TRAS LA VOLUNTAD DE CREER, PREMIO MAX A LA MEJOR OBRA, NOS OFRECE SU ÚLTIMO ARTEFACTO ESCÉNICO: LOS GESTOS.

23-24

... es mentira que esta obra de teatro sea inclasificable. Se trata de teatro del bueno. Del mejor. Escrito desde la experiencia que da la vida a quien reflexiona sobre lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Y encima lo hace con un uso virtuoso de recursos teatrales, los de siempre, utilizados a la vista del público, sin trampa ni cartón.

Nos parece pertinente comenzar con esta cita extraída de la crítica del Huffington Post porque, como el público que llenó las funciones de esta obra en su presentación en el Centro Dramático Nacional, nos consta que vosotros, al igual que ellos, no buscáis una tarde de entretenimiento sin más. Ni venís al Central a pasar el rato por pasarlo.

En *Los gestos*, Messiez da un paso más en su teatro dislocado. Un teatro que mira al futuro. La obra gira entorno a unos personajes que se reúnen en un espacio en el que uno de ellos, Topazia, la protagonista, va a montar un bar. Bar en el que ella, que es actriz, va a representar una obra de homenaje a Pasolini. Entre las personas reunidas allí están el autor y director de la obra, la madre de la actriz, un jovencísimo pianista que se ha contratado para la ocasión. Y un enigmático escritor, que más que escribir lee —como hacen todos los escritores que se precie—, que pasaba por allí ¿o no? y se incorpora al reparto de la obra... hasta aquí podemos leer. Lo demás, son *Los gestos*.

Para salir de la dictadura de lo ideológico lo que propone esta obra es que es quizá a través del cuerpo que puede llegar ese cambio. Emilio Tome cita a Pasolini en un momento, 'un cuerpo es revolucionario porque representa lo incodificable', dice. Creo que es en nuestros cuerpos, aun tan codificados por la cultura, donde podremos encontrar un pequeño temblor en la carne todavía no atrapado", concluye. A partir de ahí, la obra ira desarrollándose, evolucionando. Veremos a Messiez ir enlazando una historia desde el azar del presente, de su viaje a Roma, de las canciones que escucha. Donde se crea desde la escena con oídos abiertos a todo lo que en ella pasa. Ejemplo de esto último es una hermosa parte sonora realizada con el sonido de los focos al calentarse que acaba convertida en pura sinfonía. Pablo Caruana. El Diario.es

DANZA

23-24

TAMBIÉN LOS DÍAS 16 Y 17 LA PORTUGUESA TÂNIA CARVALHO Y EL FRANCÉS FRANÇOIS CHAIGNAUD, JUNTO AL ELENCO DE LA COMPAÑÍA DANÇANDO COM A DIFERENÇA, NOS REGALAN, PORQUE SE TRATA DE UN AUTÉNTICO REGALO, *BLASONS/DOESDICON*.

EN CONTRAPOSICIÓN A CUALQUIER APROXIMACIÓN NORMATIVA AL CUERPO Y EL MOVIMIENTO, LOS DOS CREADORES, NOS INVITAN A DESCUBRIR EL PODER EMANCIPADOR Y CREATIVO DE LA DANZA.

¿Qué puede hacer un cuerpo que baila? ¿Qué le hace al que baila o a los que miran?

Desde 2001, bajo la dirección artística de Henrique Amoedo, la compañía Dançando com a Diferença explora la práctica de la danza inclusiva. Invita a los coreógrafos a trabajar con la compañía para inventar colectivamente una variedad de formas diferentes de bailar e investigan los códigos que operan en la danza para reevaluarlos y renovarlos.

Doesdicon fue estrenada en 2017 por Tânia Carvalho para ocho bailarines. A modo de estudio, como los que se utilizan en el dibujo, el objeto de la pieza es el movimiento: ritmo, extensión, fijeza y liberación.

Por su parte y como prelude de *Doesdicon*, François Chaignaud nos propone una nueva obra, *Blasons*, una pieza breve inspirada en una práctica poética que data del siglo XVI. Esta práctica indaga en las modalidades de nuestra relación con nuestro cuerpo, y en las que el observador no es necesariamente quien creemos que podría ser.

DANZA

LOS DÍAS 23 Y 24 LLEGA A NUESTRO ESCENARIO MARCO DA SILVA FERREIRA, UNO DE LOS COREÓGRAFOS MÁS INVENTIVOS DE SU GENERACIÓN. CON LOS 10 BAILARINES Y LOS DOS MÚSICOS DE SU ESPECTÁCULO *CARÇAÇA*, EL COREÓGRAFO PORTUGUÉS CUESTIONA LA RELACIÓN CON EL PODER Y LA MASCULINIDAD Y PRESENTA UN RESUMEN DE LA HUMANIDAD.

23-24

Marco da Silva Ferreira, artista asociado de la Maison de la danse de Lyon es, sin duda, uno de los coreógrafos más inventivos de su generación. Autodidacta, bailó para coreógrafos de renombre internacional como Hofesh Shechter antes de lanzarse con éxito a la coreografía, para ser rápidamente alabado por la crítica internacional, reconocido por el mundo profesional y aplaudido por el público.

Marco da Silva Ferreira electrizará febrero en El Central, con *Carça*, una coreografía que es un precipitado de ideas en movimiento. En esta pieza, los bailarines desarrollan una cierta animalidad en el escenario, acentúan los gestos de la pelvis y realizan un virtuoso juego de pies, integrándose unos en otros para formar un solo cuerpo.

Pero durante toda la pieza el coreógrafo hace que sus bailarines aumenten progresivamente la intensidad ayudados por sus trajes negros escotados adornados con color.

Marco da Silva Ferreira extrae el material para coreografiar a partir de una amplia gama de referencias. En primer lugar, los gestos de *club*, *voguing* o *house dance*. Tras dichos gestos llega también el *folklore* en pequeños toques y para finalizar ocupará toda la amplitud de nuestro gran escenario en un homenaje involuntario a la estadounidense Lucinda Childs.

Pero esto no es todo, porque el espectáculo avanza en oleadas de placer, al que se suman un baterista y un músico electrónico que lo visten con capas de sonido.

DANZA

EL 23 Y 24, LOS MISMOS DÍAS QUE EL ESPECTÁCULO ANTERIOR, RAQUEL MADRID/2 PROPOSICIONES DANZA TEATRO PRESENTAN *STILL (TIENTOS DE LA RUINA FUTURA)*.

CON DRAMATURGIA DE RUTH RUBIO Y LA INTERPRETACIÓN DE SANDRA ORTEGA, ANNA PARÍS, CIPRI LÓPEZ, ARTURO PARRILLA Y LA PROPIA RAQUEL, NOS INVITAN A ENTRAR EN LOS RESTOS DE LA FIESTA PROMETIDA, LOS ESCOMBROS AÚN IRRADIAN TRAS LA DETONACIÓN DEL 92.

23-24

Still? (*Tientos de la ruina futura*) conmemora la mayoría de edad de 2 Propositiones. La compañía celebra sus 18 años de trayectoria con una nueva producción que, aunque inspirada y construida sobre su repertorio, supone su mayor reto hasta el momento.

Pero ¿de que van estos *Tientos*...?

Cinco intérpretes y tres músicos en directo componen un elenco que realizará un viaje que pretende universalizar una reflexión sobre la vida personal tomando como hilo conductor la propia existencia de la compañía.

Siempre es la hora cero. Cinco cuerpos y un gato de escayola habitan estas ruinas futuras. Son los restos de la fiesta prometida, los escombros aún irradian tras la detonación del 92. Unas resbaladeras de metal a modo de techo, la antena del Instituto de Astrofísica de Canarias para mandar mensajes al espacio y la réplica de 70 metros del cohete Ariane 4 apuntando al cielo. Es el Pabellón del Futuro. La vida, cansada del porvenir que no llega, crece en forma de malas yerbas y juncos que rompen el cemento. Y el público, cansado del pasado, entra al patio de butacas porque el teatro augura un presente puro.

Que 2 Propositiones haya sobrevivido durante 18 años puede calificarse de milagro teatral. Pero hoy, en la celebración de su retrospectiva, la compañía recibirá una orden de desalojo. Y aunque este fenómeno parezca algo aislado, lo cierto es que vivir como extremófilos forma parte de la cotidianidad de la compañía, de la profesión, de toda una generación.

Todos los días hay que decidir entre abandonar, inmolarsse o resistir. En medio de la catástrofe diaria, ¿cómo entregarse a una causa con coherencia?, ¿cómo resistir sin legitimar la violencia sistémica?, ¿quién te sostendrá cuando yo no esté?, ¿cuál es el límite?, ¿cómo bailar en las ruinas del futuro?, ¿es la esperanza un deseo o un deber?

Como siempre, os esperamos en El Central.

Saludos

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Manuel Llanes. Director del Teatro Central
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía