

Estimadas amigas y amigos

Estoy, estamos convencidos (este plural hace referencia a todo el equipo del Teatro Central, ya estén en el propio espacio o se ubiquen en otras dependencias de la Consejería de Cultura) de que “programar consiste en hacer público tu propio entusiasmo”. Se trata de una especie de -¿cómo lo diría?- necesidad incontenible de celebrar juntos la piel del lenguaje, esa piel que se frota en la palabra, el gesto, el movimiento, la imagen...-cada sintaxis tiene su propia piel- y en sus múltiples hibridaciones.

Venimos de un 2017 plural, en el que el majestuoso *Incendios* de Mario Gas, el *Belgian Rules* de Jan Fabre, el *Still Life* de Dimitris Papaioannou o el *Auguri* de Olivier Dubois han servido para dar la alternativa a otra serie de propuestas dirigidas y escritas por directoras y directores, coreógrafas y coreógrafos y colectivos comprometidos con una nueva poética, más íntima, más hilvanada al costado de nuestra cotidianidad, que reclama nuestra atención; una nueva política atenta a nuestros actos más íntimos, a esos pequeños/grandes acontecimientos que nos asaltan y conforman -a veces hasta sin darnos cuenta por su presencia permanente en nuestro “día a día”- parece imponerse.

Las nuevas dramaturgias de Pablo Messiez, La Tristura, La Belloch, Tolcachir/Timbre4, Rigola y su Passolini... la danza de Louise Lecavallier, Lisbeth Gruwez o Antonio Ruz. Ellos y ellas, junto a otras propuestas como la Agrupación Sr Serrano o las íntimas de los teatros públicos -aún está reciente la lección teatral que nos regalaron Lluís Pascual y Miriam Iscla con *Mujer no reeducable*- parecen estar dedicadas a una labor de desnudamiento, de limpieza de todos los accesorios innecesarios que durante las últimas décadas han inundado los

escenarios de todo el mundo. Han decidido manejarse en las distancias cortas y sus intérpretes así lo han asumido, una elección llena de riesgos, una elección que, a mi juicio, significa optar por un teatro y una danza de poesía, porque, como ella, nos interpela haciendo que leamos entre los espacios vacíos, entre los versos, respetando la inteligencia del espectador. **Nos toca colaborar. Abandonar nuestra “zona de confort”. La del discurso estructurado y consabido.**

AMPLIAR EL HORIZONTE ABANDONANDO LA GRANDILOCUENCIA

El ruido ensordecedor que nos rodea nos impide educar nuestro silencio y, lo que es peor, compartirlo. El silencio de los matices, de la belleza y sabiduría que se esconde tras una mirada que nos habla a voces sin ensordecernos. **A veces esas miradas, esos cuerpos que aunque no lo parezca “sin embargo se mueven”, esas frases que los actores y actrices nos depositan en nuestras cabezas en lugar de “arrojárnoslas”, son más seductoras que toda la parafernalia de maquinarias escénicas superfluas. Y digo, a veces, porque el talento no está reñido con las producciones de gran formato.**

Digo esto porque “a veces”, cuando presentamos esas pequeñas nuevas propuestas y se quedan al margen de vuestras agendas nos llegan comentarios en los que lamentáis haberos perdido tal o cual espectáculo porque desconocíais el elenco, el texto, el director o directora, o a la coreógrafa o coreógrafo. O porque, no importa qué firma conocida, no ha encumbrado tal o cual espectáculo en las páginas nacionales de los medios de comunicación...

Pensar que “la marca conocida es la mejor” es un falso argumento para elegir. Solo nos movilizamos a partir de unas pautas recibidas que nos enseñan cómo admirar la belleza, la sofisticación y el ingenio de un objeto brillante. **Como bien dice Siri Hustvedt: *Los cuerpos carecen de interior porque no se permite la primera persona del singular. Dentro de cada rebaño el valor se determina por la percepción colectiva y el número de espectadores.***

Así pues, me atrevería a lanzar la siguiente pregunta: ¿hay mayor placer que el de adentrarse en lo desconocido, en el misterio, en el deslumbramiento que surge de vencer el miedo a descifrar un nuevo lenguaje, un nuevo artista, una nueva manera de contar...? Y en consecuencia ¿hay mayor empobrecimiento que el de quedarnos cómodamente sentados esperando, en la misma estación, al mismo tren, a la misma hora, subirnos en el mismo vagón que lleva el consabido número de asiento y ver desde la ventanilla el mismo paisaje, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día...?

POR UN 2018 PARA ACTIVAR EL PRESENTE

Como dice el maestro José Luís Gómez, es mucho el “placer inteligente” que nos espera a lo largo de los próximos meses, pero comenzaremos por el principio, que no es más que un botón de muestra de aquello que proyectará nuestros dos escenarios hacia el porvenir.

ENERO NOS OFRECE UN CONCENTRADO DE POESÍA ESCÉNICA
LLENA DE PROPUESTAS PERSONALÍSIMAS. UN VIAJE QUE COMIENZA EN
CALDERÓN PARA ACABAR CON EL ESPECIAL UNIVERSO DE JUAN LUÍS
MATILLA, PASANDO POR CHÉJOV, LA SINGULARÍSIMA ESCRITURA TEXTUAL Y
ESCÉNICA DE “LA ZARANDA SIN LA ZARANADA”, EL CIRCO COREOGRAFIADO
DE THE RAT PACK Y LA PROPUESTA MÁS PERSONAL DE EMILIO
GOYANES/LAVIEBEL

TEATRO

DÍAS 12 Y 13... ¿SE PUEDE CONTAR LA VIDA ES SUEÑO CON SOLO CUATRO INTÉRPRETES, CON CUATRO INSTRUMENTOS PERFECTAMENTE ENSAMBLADOS QUE NO DESAFINAN EN NINGÚN MOMENTO? ESO ES LO QUE HA CONSEGUIDO EL VALENCIANO CARLES ALFARO CON SU ELENCO EN ESTA NUEVA ADAPTACIÓN DE LA OBRA DE CALDERÓN

© Jordi Pla

La vida es sueño (vv.105-106) en dirección de Carles Alfaro y adaptación y dramaturgia de él mismo y Eva Alarte es un condensado de la pieza homónima de Calderón de la Barca. **Un condensado que por el arte de sus intérpretes y su puesta en escena (luz, escenografía y ámbito sonoro) se convierte en una pieza moderna, atrevida, arriesgada..., y fiel a un clásico enorme.**

Alfaro lo tiene claro a la hora de haberse enfrentado a este reto: ¿Qué nos distingue de la bestia que encarna nuestras pasiones? ¿Cómo la gobernamos? ¿Es la razón una represión que nos permite vivir en sociedad? ¿Puede un ser abandonado a su propio raciocinio no engendrar el monstruo? ¿Hay algo más contemporáneo que un hombre que se cuestiona la injusticia que le oprime, la libertad a la que aspira, la belleza a la que desea pertenecer?

Nuestra propuesta aspira a dar una vuelta de tuerca a las reflexiones que el autor plantea, a fin de actualizarlas a través de una nueva exploración que nos permite llevar a escena una propuesta catalizadora de las líneas maestras trazadas por su espíritu crítico para con la realidad social de toda época: Las sociedades cambian sus dogmas y sistemas de gobierno; y sus controversias siguen siendo las mismas que Calderón propone.

Este punto de partida, estos objetivos, lo expuestos por el director, han sido alcanzados con éxito tras el estreno del montaje en los Teatros del Canal (Madrid).

Magia lo que ha conseguido Moma Teatre con Alfaro a la cabeza y unos intérpretes que viven y saborean delicadamente los versos de Calderón, entregándolos al público sin estridencias y con una delicadeza extrema, musical, hermosísima y exquisita...

El vivir sólo es soñar, según Calderón. El teatro, también.

Y Alfaro y su compañía lo saben. No os perdáis esta auténtica joya. (Miguel Gabaldón, notodo.com)

LOS MISMOS DÍAS -EL 12 Y EL 13- EN NUESTRA SALA B, EUSEBIO CALONGE Y PACO DE LA ZARANDA CON EL EQUIPO DE LA COMPAÑÍA “NUEVE DE NUEVE” NOS PRESENTAN *LA EXTINTA POÉTICA*

Y YA SABÉIS QUE CADA VEZ QUE NUESTROS TEATREROS MÁS UNIVERSALES -LOS ZARANDOS- ENTREGAN UN NUEVO CAPÍTULO DE SU MANUAL SOBRE LA ALTA INTENSIDAD ESCÉNICA... HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN

© Bruno Rascao

Es la primera vez que Eusebio escribe y Paco dirige a un grupo de actores no habituales de su singular célula. Hay que tener muchos “bemoles”, muchas ganas de hacer buen teatro para entregar a estos maestros del arte escénico contemporáneo el control de un buque con una tripulación diferente a la habitual, acostumbrada a surcar mares muy embravecidos, y hay que transmitir muchas “ganas”, mucho deseo de asomarse a olas de alto voltaje poético para convencer a estos dos jerezanos de que les hagan el regalo que les han hecho a los componentes de Nueve de Nueve.

Pues bien, en palabras de Javier Vallejo (El País): Comandados por Eusebio Calonge y Francisco Sánchez, autor y director de La Zaranda, cuatro actores interpretan extremadamente a una familia minada por el arsenal químico con el que sus médicos atacan síntomas de problemas de índole social, económica, afectiva y alimentaria.

Prueba superada. Durante su temporada en Madrid La Extinta Poética se encaramó al primer puesto de la crítica especializada.

La sacudida: "La Extinta Poética". La última propuesta del dramaturgo Eusebio Calonge y Paco de la Zaranda en colaboración con la compañía "Nueve de nueve" es una bofetada a la sociedad de consumo que necesita a la vez tranquilizantes y estimulantes, la sedación de la televisión y las descargas de adrenalina del deporte. Su expresivo estilo provoca carcajadas y a la vez hiere en lo más profundo. Una joya. (El Mundo).

LOS DÍAS 19 Y 20 ASISTIREMOS A UN AUTÉNTICO EJERCICIO DE ORFEBRERÍA TEATRAL
SÍ, ÀLEX RIGOLA “LO HA HECHO”, HA DESRUSIFICADO A CHÉJOV, SU ARCHIREPRESENTADA PIEZA SE HA SIMPLIFICADO, SE HA QUEDADO EN VANIA, ASÍ “A PALO SECO”, PORQUE, COMO BIEN DICE EL SUBTÍTULO, LO QUE HEARTBREAK HOTEL NOS PRESENTA SON NADA MÁS “Y NADA MENOS” QUE ESCENAS DE LA VIDA.

NO SE HABRÍA CONSEGUIDO SIN EL DESLUMBRANTE TRABAJO DE ARIADNA GIL, IRENE ESCOLAR, LUÍS BERMEJO Y GONZALO CUNILL

En los últimos tiempos a Àlex Rigola le gusta caminar por el hilo más delgado de la puesta en escena, le gusta poner a prueba al espectador y a sus interpretes, porque siempre ha tenido en alta estima la inteligencia de todos los que hacen posible que la representación tenga lugar y sea una experiencia única.

Esta vez, en *Vania*, nos propone un proyecto para cuatro actores centrado en la búsqueda de una verdad escénica dramaturgica y actoral para llegar a la esencia de Chéjov mediante el juego. Una propuesta íntima donde intérpretes y espectadores comparten espacio y melancolía.

Un siglo después, el texto de Chéjov nos permite reflexionar sobre la pérdida de rumbo como si hasta ahora no hubiéramos aprendido nada. Una visión trágica del mundo contemporáneo donde sus protagonistas descubren que la vida no es como se la habían imaginado.

*Qué función tan extraordinaria el *Vania* de Àlex Rigola y su cuarteto. Qué pureza, qué emoción, qué chute de intensidad en vena. Luis Bermejo, Gonzalo Cunill, Irene Escolar, Ariadna Gil, con sus talentos en incandescencia, logran el prodigio de conseguir que parezca fácil de lo más ligero a lo más profundo...*

...Rigola nos abre la puerta de una dacha de seis metros de ancho por ocho de largo. Sesenta asientos. Sin techo: no teman a la claustrofobia. La caja es pequeña, pero el eco es enorme. Su reto es condensar la atmósfera chejoviana, siempre tensa, nunca lánguida, ni de un solo color...

...Cuatro personajes a los que se les ha escapado la vida. Cuatro intérpretes que hablan entre ellos, miran y escuchan en todo momento, y también nos miran a los ojos, nos interpelan, con extrema verdad y elegancia, y parecen inventar el texto a cada frase, a cada gesto. Rigola ha hecho muchas cosas grandes, pero esta es una cumbre... Marcos Ordóñez. (Babelia. El País).

CIRCO/TEATRO/DANZA

TAMBIÉN EL 19 Y EL 20 EL CIRCO, EL TEATRO Y LA DANZA -PERO SOBRE TODO
EL CIRCO- SE MEZCLAN EN *SPEAKEASY*

UN ESPECTÁCULO DE LA COMPAÑÍA FRANCESA THE RAT PACK A MEDIO
CAMINO ENTRE TARANTINO Y SCORSESE EN CLAVE CIRCENSE

UN ESPECTÁCULO DE GANSTERS DE “ALTOS VUELOS” EN SENTIDO LITERAL

© Richard Denul

Una bailarina aérea/actriz; una acróbata voladora/equilibrista; un acróbata/actor/bailarín; un especialista en rueda cyr/acróbata; un acróbata porteador y un especialista en palos chinos y acróbata.

Este es el equipo que nos introduce en las películas de gangsters para reinterpretarlas en clave de circo.

Speakeasy, bar clandestino americano, especialmente conocido durante la época de la Ley Seca en USA (periodo durante el que estaba prohibida la venta de alcohol en el país) es un mix genial de cine y (gran) arte circense.

Un capo mafioso, su mujer, una pin up, un guardaespaldas... se dan cita en ese bar, en ese lugar emblemático, reproducido por la escenografía... el resto lo podéis imaginar.

Giños a Scorsese y Tarantino, con la excepción de que aquí los mafiosos además son acróbatas de altos vuelos.

Estética años treinta y banda sonora original del grupo de trip hop “Chinese Man”, junto a la dirección y coreografía Régis Truchi, completan la excelente maquinaria de esta producción, la primera de The Rat Pack, compañía integrada por dos de los intérpretes de aquel inolvidable espectáculo *Il n'est pas encore minuit* del grupo XY y otros cuatro compañeros de viaje formados en la mejores escuelas de circo francesas.

Un espectáculo vertiginoso.

TEATRO/VIDEO/MÚSICA

LOS DÍAS 26 Y 27 EMILIO GOYANES,
O LO QUE ES LO MISMO LAVÍ E BEL,
NOS ENTREGA SU CONFESIÓN
TEATRAL MÁS PERSONAL BAJO EL
TÍTULO DE CARPE DIEM

35 AÑOS DE PROFESIÓN, 57
ESPECTÁCULOS Y 300 PERSONAJES
A LO LARGO DE TODA SU CARRERA
SON EL NADA DESPRECIABLE
BAGAJE DE EMILIO GOYANES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE SU MONTAJE
MÁS SINCERO Y PERSONAL

Emilio no cesa en su empeño de no repetirse, es lo que tienen los auténticos creadores, siempre insatisfechos, siempre llevando lo mejor posible la difícil tarea de mantener la sorpresa escénica en cada nueva propuesta, recomenzando permanentemente.

Por este motivo Goyanes ajusta cuentas con su trayectoria para festejar un nuevo renacer artístico: *CARPE DIEM*.

CARPE DIEM no es un monólogo, es un diálogo con el público y con el pasado. Un espectáculo en el que se combinan diferentes lenguajes. Estilo Laviebel. Un intérprete que encarna multitud de personajes, pasa por las emociones que te da una vida, canta *a capella*, solo y con el público, baila, acciona sobre audios y proyecciones... Proyecciones de video + Audios originales de los antepasados, sumados a una edición llena de efectos de sonido y músicas que crean emoción + un archivo de fotos bastante amplio. 9 pantallas de proyección al fondo. 8 x 4,5 metros de imágenes. Un trabajo de luz y sonido "parlantes". Focos móviles, bola de espejos... Lo dicho: no es un monólogo sino un espectáculo ejecutado por un solo actor.

En *CARPE DIEM* el artista se juega la vida. Nunca mejor dicho.

Echo la vista atrás para volver al nido en un momento de confusión, para explicarme quién soy, situarme en medio del desconcierto y afrontar lo que vendrá con un "quítame allá esas pajas", un "a un tumbao no hay quién lo tumbe", un "si tenemos limones hacemos limonada" y un "de aquí no me echan ni con agua caliente". ¿no tienes la misma necesidad?. Me sumerjo en mi pasado para meterme en tu propia biblioteca y desbaratarla. Ahí nos encontraremos para celebrar la vida con humor, dolor, alegría y saltos al vacío. Somos gente poderosa venida a menos, han hecho bien su trabajo. Cada uno de nosotros es un universo de experiencia y esperanza. Vamos a la conquista del poder humilde desde nuestra historia de brizna de hierva. Literalmente nos vamos a partir el pecho colocando libros.

Si salís del teatro hablando de vuestra propia vida habré conseguido lo que pretendía. Emilio Goyanes.

DANZA

EL DÍA 27, “UN SOLO DÍA”, JUAN LUÍS MATILLA / MOPA HACE SU PUESTA DE LARGO EN NUESTRA SALA A CON SU PRODUCCIÓN MÁS AMBICIOSA HASTA LA FECHA.

DE NUEVO LA MÚSICA EN DIRECTO JUNTO A ROCÍO GUZMÁN, NATALIA JIMÉNEZ, ELLAVLED ALCANO, LAURA MORALES, ELISA DEL POZO, SILVIA BALVÍN, BÁRBARA SELA Y JAVIER MORA -¿ALGUIEN DA MÁS?- HARÁN DE “ERROR” UN ACONTECIMIENTO

En esta nueva apuesta Matilla con todos sus sospechosos habituales se dedica a desarrollar la versión de su código beta. Un código en el que la creación, siempre desde la perspectiva de lo colectivo, se centra, además, en el cambio de roles, la búsqueda de los límites o la relación intergeneracional para ofrecer una partida arriesgada, una aventura de interacción, remezcla y música.

Según las palabras del creador : *“Error” es un código de improvisación conducido, abierto y libre, destinado a trabajar la composición y la representación escénica a través del juego y la exploración de los límites. Una partida que requiere de la presencia en escena del coreógrafo conduciendo a bailarines, músicos y técnica.*

Para jugar a Error son necesarios los siguientes elementos: un espacio, uno o varios coreógrafos/as, un cuerpo de baile, un ensemble musical y el código en formato partida. Este juego no busca un acierto escénico, más bien desea el error, busca la belleza del terror, cuestiona desde la diversión. Estrategias que desactivan el acierto y posibilitan la diversión del fracaso. Error es un código para jugar sin ganar.

Un capítulo más de la trayectoria de Juan Luís en el que “la diversión está asegurada”.

Esperando que estas propuestas os sirvan para reencontrarnos y no olvidar que “el arte es compartir, una magia que nos salva de nuestra desoladora individualidad”...

Feliz 18 escénico

Saludos

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Manuel Llanes

Director Artístico de Espacios Escénicos

Consejería de Cultura. Junta de Andalucía