

© LUCIE JANSCH

Mary disse o que disse, de Darryl Pinkney,
dirección de Bob-Wilson, en la programación de Almada.

© GUTO MUNIZ

País clandestino, de Florencia Lindner, Jorge Eiro, Lucía Miranda, Maëlle Poésy y Pedro Granato.

36º FESTIVAL DE TEATRO DE ALMADA

Textos, pretextos y corporalidad

Manuel Sesma Sanz

“Un teatro elitista para todos”¹. Esta frase se repite a modo de mantra que guía las actividades de la Compañía Municipal de Teatro de Almada. Joaquim Benite la llevaba a gala y la puso en práctica programando espectáculos de grandes creadores como Peter Brook, Giorgio Strehler, Peter Zadek, Benno Besson, Peter Stein, Claude Réry, Patrice Chéreau, Christoph Marthaler, Matías Langhoff, Roger Planchon, Georges Lavau-dant, entre otros muchos artistas que han estado presentes en el Festival de Teatro de

Almada (FTA), mostrando espectáculos memorables tanto por sus estéticas como por los discursos comprometidos e innovadores de enorme interés.

La 36ª edición del FTA ha estado a la altura de los eventos europeos actuales más significativos programando artistas, compañías y espectáculos que han hecho valer la frase: “Un teatro elitista para todos”.

De este modo, entre los artistas cabe destacar al director Robert Wilson con el espectáculo *Mary disse o que disse* de Darryl Pinkney e interpretado magistralmente por Isabelle Huppert con la compañía Théâtre de la Ville de París.

¹ Esta frase la acuñó Rui Ferreira e Sousa en el diario portugués *Público* el 18 de julio de 1999.

La 36ª edición del FTA ha estado a la altura de los eventos europeos actuales más significativos programando artistas, compañías y espectáculos que han hecho valer la frase: “Un teatro elitista para todos”.

María de Medeiros ha formado parte del elenco de la compañía Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté con *Um amor impossivel* a partir de la novela de Christine Argot, bajo la dirección de Célie Pauthé.

La actriz y directora noruega Juni Dahr, que en la 33ª edición del FTA con una soberbia interpretación de *Hedda Gabler* de Ibsen², ha estado presente representando *Joana d'Arc* de John Marrow y Juni Dahr.

El actor, dramaturgo y director español Rafael Álvarez “El Brujo”³ ha representado *Esquilo, nacimiento e norte da tragedia*, siendo su adaptador.

Se han puesto en escena veinticinco montajes —el 40 % de compañías portuguesas— siendo Francia con cinco espectáculos el país con más presencia, seguido de España con tres —dos de ellos en calle—, Argentina dos, y uno

² Este espectáculo ganó el Premio de Honra por votación popular en la edición de 2016. Ver SESMA, M. “Crónica de excelencia y diversidad”. Rev. *Primer Acto* n.º 351, II/2016, págs. 279-283.

³ En 1992 actuó con *Lazarillo de Tormes* ganando el Premio de Honra.

por parte de Alemania, de Bélgica, de Italia, de Noruega y de Senegal.

Los alemanes Familie Flöz han regresado con *Dr. Nest* que en la edición pasada ganaron el Premio Espectáculo de Honra. Hajo Schüler, director de esta compañía ha impartido el curso “O sentido dos Mestres” dedicado a las máscaras como elemento expresivo y de actuación.

La palabra

Primo Levi (Turín 1919-1987) participó en la resistencia contra la ocupación nazi. Licenciado en Química sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz, y está considerado, junto a Calvino, como uno de los escritores italianos más destacados de la posguerra. En 1947 escribió su primer libro fruto de las anotaciones y recuerdos de prisión con el título original *Se Questo é un Uomo* que ha alcanzado la 17ª edición traducido al portugués⁴.

Precisamente, a partir de este texto en forma de novela —aunque el propio Levi escribió un texto dramático intermedio—, el dramaturgo y director portugués Rogério de Carvalho ha escrito *Se isto é um homem* que ha puesto en escena en colaboración con el intérprete y con el ayudante de dirección Marco Trindade para la Companhia de Teatro de Almada. El resultado ha sido un maravilloso monólogo componiendo un espectáculo escénico desconcertante y sumamente conmovedor.

“Fue una suerte para mi haber sido deportado a Auschwitz...” Con esta frase, el autor inicia la narración. El lector o el espectador recibe una potente descarga emotiva e intelectual que le pone en actitud reflexiva. ¿Cómo es posible que, con lo que se ha escrito y expuesto de aquel campo de exterminio, alguien pueda decir que “fue una suerte” haber padecido privación de libertad en las condiciones infrahumanas por todos conocidas? La frase encierra una enorme paradoja no exenta de

⁴ LEVI, Primo. *Se Isto é um Homem*. Traducción de Simonetta Neto. Publicações Dom Quixote (17ª edición), Editorial Grupo Leya, Alfragide, Portugal, 2018

racionalidad. Muestra su fortuna por haber podido sobrevivir, otras personas no tuvieron la misma oportunidad y acabaron asesinados en sus casas o en la cámara de gas; él aprecia cierta dicha de haber vivido el cautiverio y poder contarlo para que nadie lo olvide; recluso privilegiado, testigo del horror, narrador sin odio para la memoria de la humanidad.

El texto de Primo Levi está escrito a modo de diario; el personaje hace un relato lineal y verídico desde que fue capturado en diciembre de 1943 hasta su liberación por los soldados rusos en 1945. Los personajes y los hechos que describe existieron en la realidad.

Con todo, la obra se sitúa en el plano de una confesión, evocando unas vivencias que reflejan los mecanismos y los procesos políticos represivos de un sistema totalitario que aniquila al ser humano. Desde esta perspectiva, el personaje no se recrea en sí mismo ni en sus padecimientos, sino que cuenta todo lo que sucede a su alrededor: el viaje, la separación de las familias, la vida en los barracones, los miedos ante los demás, el barro, su paso por la enfermería, los trabajos agotadores en las fábricas..., casi siempre habla en plural. No obstante, su cualificación como químico –ser útil al sistema– le llevó a formar parte del laboratorio y le permitió, además de salvar la vida, gozar de alguna concesión.

Aun siendo el texto el elemento principal de *Se isto é um homem*, la puesta en escena aporta una lectura exquisita para subrayar las imágenes que se sugieren con la palabra de un solo actor. La escenografía creada por Manuel Graça Dias y Ega José Vieira plantea la ilusión de que el personaje está inmerso en una estancia a modo de caja rectangular y esta está dentro de otra caja y así sucesivamente como si fueran siete “matriuscas” cúbicas en disminución.

La iluminación escénica cambia según las situaciones del texto. En el suelo dibuja cuadrículas, rieles de tren, rejas, calles o espacios luminosos; debido a la iluminación, las paredes paralelas de las “cajas” ahora aparecen de madera, luego placas de acero herrumbroso, después parecen de hormigón y llegan a dar

la sensación de ser translúcidas. El diálogo escénico se complementa con –nunca mejor dicho– un espacio sonoro sutil que marca un universo exterior a la reclusión; son insinuaciones que evocan en la lejanía un tren, un camión, campanadas, marchas militares, sonos musicales, canciones y vítores en una emisora de radio. En fin, la inteligente puesta en escena cuenta con un intérprete excepcional, orgánico, contenido en el relato, sujeto a un personaje ecléctico y sensible a la vez.

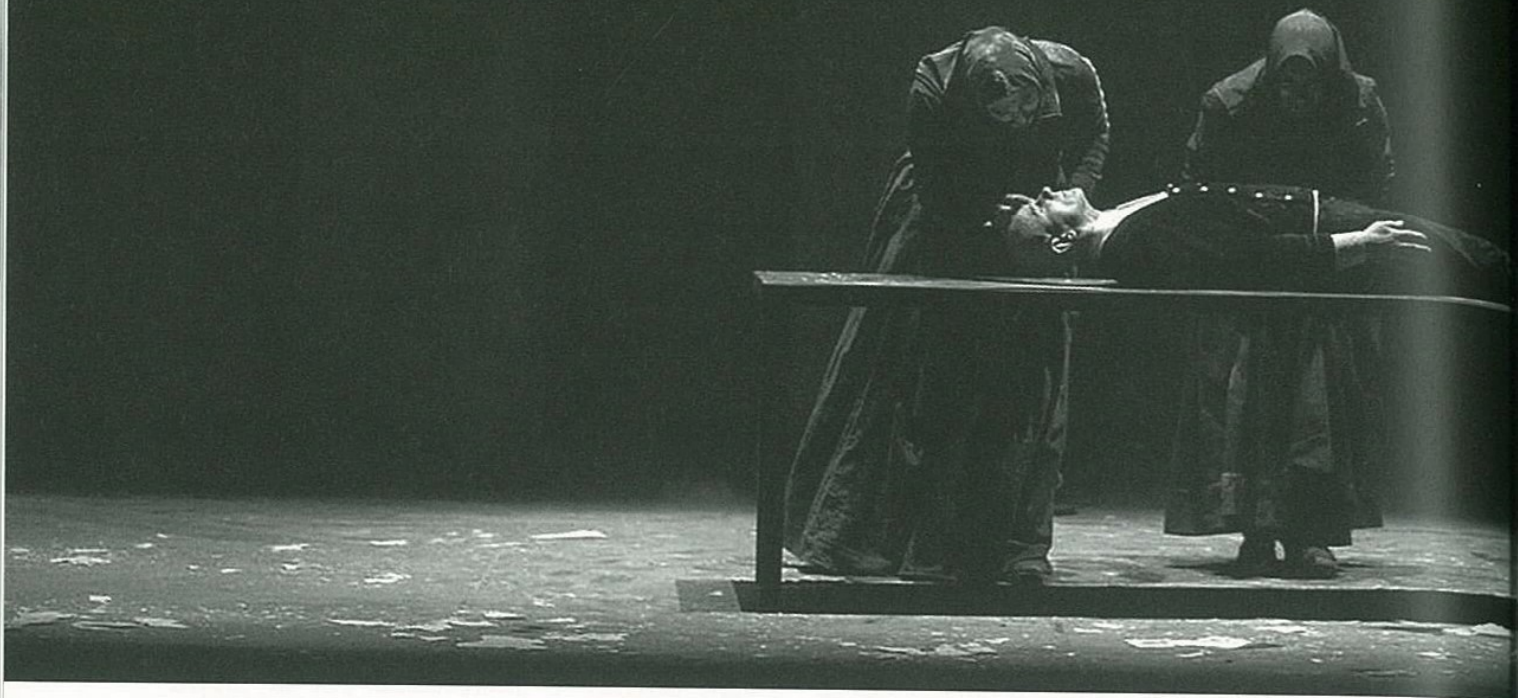
Con *Se isto é um homem*, la Compañía de Teatro de Almada ha conseguido un espectáculo hermoso en su estética, potente y emotivo en cuanto a su poética y significado, perfecto en cuanto a la exposición escénica y magistral en la interpretación.

Continuando con otros espectáculos que tienen la palabra como elemento significativo cabe citar *Joana d'Arc* de John Morrow y Juni Darh dirigido e interpretado por la propia Darh. En esta pieza, el texto fundamenta todo el discurso porque narra las vicisitudes de la heroína francesa en un sentido lineal. No obstante, el texto permite a la intérprete lucirse como excelente actriz que juega a ser actriz, narradora, personaje mítico y otros personajes del proceso de acusación herética. Sin duda, la actriz noruega no defraudó.

La puesta en escena realizada en el interior de una pequeña iglesia planteó un discurso escénico de ajusticiamiento sobre un estrado público elevado que también evocaba un altar con velas a modo de lugar de sacrificio. Texto y liturgia religiosa se fusionan en un rito de fe.

La compañía lisboeta Teatro Meridional propuso un espectáculo tan simpático como intrascendental. Con el estilo de la *Commedia dell'Arte*, la pieza *Feria dell'Arte* de Mário Botequilha permite hacer una exposición meta teatral donde una actriz y un actor juegan a representar a dos intérpretes de barraca de feria desdoblándose a su vez en los conocidos personajes: Columbina, Zani, Pantalone, Isabela, Octavio y el Doctor. La pieza, que pretende acercar la típica trama romántica de enredo al mundo contemporáneo neoliberal,

© ALESSANDRO SERRA

está excelentemente dirigida por Miguel Seabra conjugando el texto con el juego escénico y el gestual.

De Argentina, aunque los intérpretes procedan de países diversos, se ha podido asistir a una performance con más miga que superficialidad. *País clandestino*, un texto que aparentemente está improvisado, pero no es así, cuenta la historia testimonial del encuentro y proceso de amistad de los componentes del grupo. Cada uno desde su respectivo país –Argentina, Brasil, Francia, Uruguay y España– vive realidades distintas, pero de una u otra manera les unen reivindicaciones comunes: leyes injustas, inmunidad de los políticos, el derecho al aborto, la emigración. El espectáculo funde el documento testimonial con el compromiso personal en un país “clandestino” porque carece de fronteras debido al internet que nos permite vivir en un mundo global.

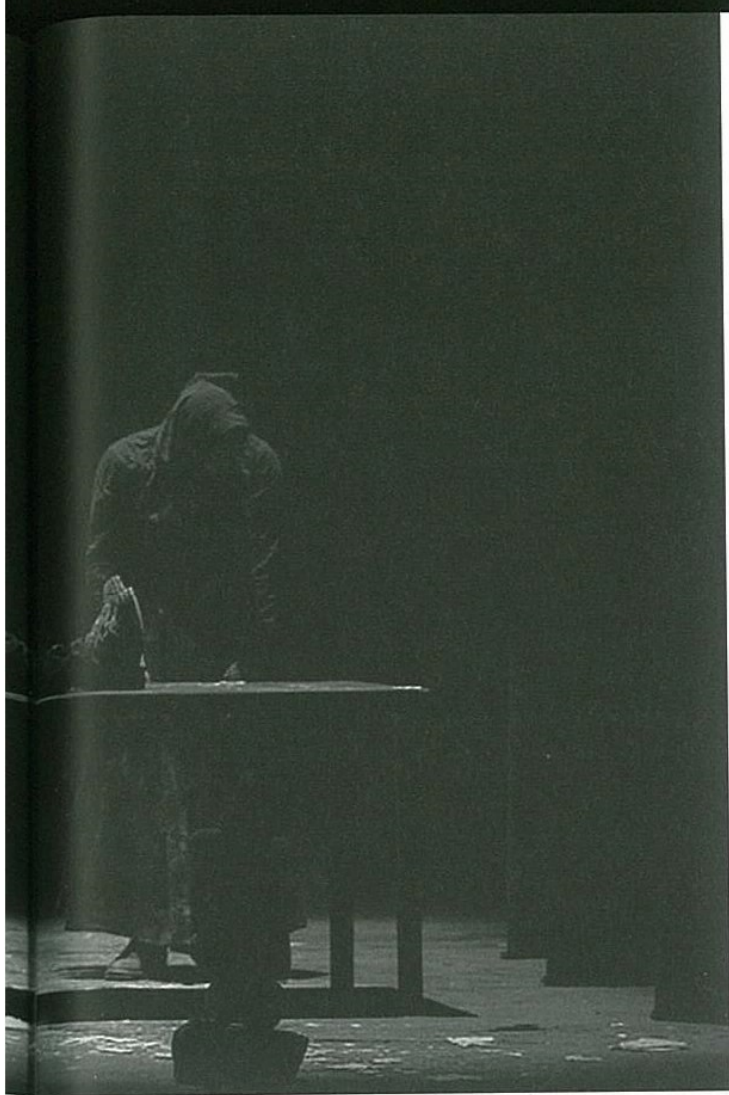
El espectáculo *As três sozinhas*, un texto colectivo, también aporta el punto testimonial de tres mujeres que abordan con valentía

y reivindican el estado de ser mujer. Anabela Almeida, Cláudia Gaiolas y Silvia Filipe son las autoras y las actrices protagonistas de este montaje que funde las historias personales con una reflexión por medio de una performance sobre la condición feminista tanto en la vida diaria –familia, amistades, costumbres sociales– como en los grandes personajes de ficción.

En este sentido, la obra tiene un primer momento donde las tres actrices hablan desde la platea en un tono personal. Una de ellas habla de la mujer como personaje en la dramaturgia –pone el ejemplo de Norma en la ópera de Bellini– que aparece engañada por su amor, aparte de culpable; otra actriz narra el día de su casamiento –todo un poema de vejaciones a modo de broma hacia la mujer objeto–; y la otra actriz cuenta lo que significa ser mujer en el hogar.

La obra describe todos los tópicos sociales que se entienden por feministas, la maternidad, el erotismo, el obligado pudor y recato; la obra presenta a la mujer como víctima de

Macbettu, producción conjunta de Sardegne Teatro y Compagnia Teatropersona.

violencias físicas y de violaciones; la obra habla sobre la mujer que “estamos solas porque existen los otros”. Sí, la obra describe la soledad y el aislamiento social de la mujer. Concluye su afán reivindicativo, no ya con una reflexión, sino con un canto, con un brindis festivo por “las mujeres que hacen lo que les apetece, (...) por las mujeres que no quieren cocinar, (...) por las mujeres que son felices con su liberación...”

En este apartado de obras de texto hay que dejar constancia de *Terror y miseria* presentado por las compañías Ar de Filmes y Teatro do Bairro dirigido por António Pires a partir de *Terror e miseria no III Reich* de Bertolt Brecht. El montaje destaca la palabra sobre un trabajo honesto realizado con el primor y el gusto por la estética escénica artesanal.

Textos no textos

Quizá sea por ataques de superlativa autoestima o porque los directores teatrales quieran

aplicar lenguajes contemporáneos a los discursos de obras y autores clásicos, resulta frecuente ver sobre los escenarios adaptaciones, versiones o “a partir de” espectáculos más o menos pretenciosos que se aproximan al original. En el universo del arte, la creatividad no tiene límites; así ha sido siempre y así debe ser en pro de las ideas, del pensamiento, de la libertad individual, de la evolución de la Humanidad.

Así las cosas, el FTA ha presentado algunos montajes en los que los directores se han metido a dramaturgos con gran acierto para aportar unos espectáculos visuales de gran potencia expresiva y de formidable sensibilidad escénica. Según algunos de estos directores, “el texto ha sido un pretexto” para construir un discurso que se identifica con el propio lenguaje. Es decir, la palabra forma parte del trabajo como elemento sonoro más que del contenido, destacando el juego escénico, la teatralidad.

Bajo la dirección de Alessandro Serra, las compañías italianas Sardegne Teatro y Compagnia Teatropersona han presentado *Macbettu* a partir de *Macbeth* de W. Shakespeare. El montaje violentamente expresivo debido a la potencia física y a la contundencia de las imágenes y juegos escénicos, recrea la tragedia shakesperiana subrayando el sentido mágico y una brutalidad desmedida procedente del primitivismo y de la ambición.

La pieza está recitada en sardo –lengua ancestral de la isla de Cerdeña– lo que conlleva cierto localismo que pone barrera de entendimiento por más que hubiera sobretítulos en portugués apenas legibles por el tamaño de los caracteres. En definitiva, lo dicho, la palabra es un mero componente sonoro que, junto a los sonidos guturales y gruñidos de los personajes, y los mazazos acústicos en crescendo sobre las metálicas puertas, y los desplomes bruscos de los bancos sobre el suelo, conforman el brutalismo como forma de expresión.

La escena de los cerdos disputando despojos posiblemente humanos, que son devorados con avidez, posee tal fuerza dramática que por

sí misma se queda en la mente del espectador como alegoría de este *Macbett*, al igual que se asocia la calavera como icono de *Hamlet*. Ahí está la idea fuerza que propone el director Alessandro Serra. Por supuesto, la pieza goza de múltiples escenas intensamente poéticas: el banquete sobre una mesa alargada evoca la profanación litúrgica de la última cena del rey; las puertas metálicas evocan la fortificación, la danza de la embriaguez, la procesión con el féretro y el tubo de lluvia que llora; las piedras que, puestas una sobre otra en tiempos sucesivos, van conformando un monolito, sincretismo de un macabro mausoleo... En fin, las maravillosas escenas de las brujas aportan cierta magia tétrica al tiempo que suavizan la tragedia con movimientos y acciones grotescas propias de los payasos, las escenas de las brujas –también icónicas– se suceden intercaladas en el discurso para apuntar algún tipo de humor.

El director Robert Wilson ha sido la estrella esperada en el FTA, y su espectáculo *Mary disse o que disse*, un texto de Darryl Pinckney, gozaba de los mejores augurios, no solo por el prestigio del director, sino por ser representado en el Gran Auditorio del Centro Cultural de Bellem (CCB). El espectáculo espectacular, sea la redundancia, es de los que aporta una plasticidad estética discutible más que emoción o que inspire alguna reflexión.

Y es que, la obra cuenta –según se descubre en el programa de mano– la historia de María Estuardo, reina de Escocia ejecutada en 1587. Pero tal historia hubiera podido ser otra distinta y contradictoria debido a que el texto que recita la actriz Isabelle Huppert a base de frases planas y yuxtapuestas sin ninguna subordinación –a pesar del micrófono y de los sobretítulos imposibles de leer– quedaba oculto por una música monótona, machacona y con un volumen excesivo. Es el texto como pretexto para crear un montaje preciosista con una estética abstracta basada en el efectismo visual.

El personaje protagonista, bien inmóvil bien con desplazamientos cortos, a veces parece una muñequita de porcelana que flota envuelta en una atmósfera de intensísima

iluminación proyectada al fondo. El personaje es un mero artificio de un cuadro plástico que transmite sensaciones oníricas basadas en ese paisaje sideral que cambia del blanco alucinógeno a diversos tipos de azules en gradación formando un horizonte mutante; en ocasiones, la luz blanca traza un rayo vertical.

Por supuesto, el montaje tiene algunos momentos mágicos como la aparición y desaparición del zapato blanco o del papel por medio de una trampilla en el suelo; por supuesto, la tecnología hipnotiza al espectador; por supuesto, el público, al finalizar la función estalló en un clamor dentro de la descomunal sala del CCB.

Sin palabras

Ya en la pasada edición del FTA se pudo ver un espectáculo sin palabras que ganó el Premio de Honra por votación popular⁵. *Dr. Nest* de la Familie Flöz ha estado presente de nuevo en este año –el Premio consiste en volver a representar en la siguiente edición– constituyendo un acontecimiento de aclamación popular.

También sin palabras, pero con un discurso dramático muy potente, ha intervenido la Compagne Non Nova de Nantes con el espectáculo *Estação Seca* con dramaturgia y dirección de Phia Ménard y Jean-Luc Beaujault. La pieza de danza contemporánea para siete mujeres juega con el espacio y el feminismo en una lucha constante por conseguir la liberación.

En este sentido, las mujeres entablan un diálogo de pugna permanente con el espacio –símbolo patriarcal– que las oprime. Comienza la obra con las mujeres, vestidas con una especie de camisón blanco, que se mueven a gatas por temor a lo desconocido dentro de una caja de paredes blancas que ocupa toda la extensión del escenario, pero con la parte superior tan baja que no les permite ponerse de pie.

Tras diversos episodios marcados por zumbidos sonoros, golpes, y sonidos metálicos, el

⁵ Ver SESMA, M. Rev. Primer Acto n° 355 II/2018, págs. 249-261.

techo se eleva ampliando el espacio vital, y baja en otras ocasiones hasta quedar aprisionadas; oscuro total con sonido de un jet ensordecedor; cuando vuelve la iluminación, la caja posee una dimensión razonable y ellas, arrodilladas en semicírculo, están en desnudo integral.

La pieza está dividida en cinco escenas: prólogo, sumisión, nacimiento, combate y un epílogo sorprendente y desconcertante. A lo largo de cada etapa, las mujeres han de luchar no para conseguir la masculinización, sino para optar a una socialización igualitaria como ser policía, oficinista, camarero, cura, obrero manual, deportista. Marchas, manifestaciones, tiempos de guerra, caos, destrucción de la metafórica caja escénica; adiós al patriarcado opresor.

Estación Seca muestra una potente danza que dialoga con la escenografía en un juego intenso y osado, con un exquisito sentido estético y plástico; es una conversación lúcida que aporta un contenido poético que cautiva. La pieza finaliza con un largo silencio que desconcierta al público; excelente espectáculo digno de un gran festival como el de Almada. Felicidades y a reflexionar.

La Companhia Nacional de Bailao es habitual en el FTA. En esta ocasión ha presentado *Quinze bailarinos e tempo incerto*, dirigido y coreografiado por João Penalva y Rui Lopes Graça, respectivamente. El espectáculo, con la técnica de danza clásica, juega con la abstracción de los movimientos —entradas, salidas, solos, alineaciones y evoluciones individuales y múltiples—, y con un componente sonoro concebido por David Cunningham para que sea el propio espectador quien cree una poética personal y busque el hilo conductor.

Desde esta perspectiva, en ocasiones, el telón del foro se eleva para dejar ver un enorme espejo que funde las imágenes de los bailarines con las del público en la platea. Estas escenas promueven una sensación de profundidad espacial, y un sentido poético que integra la danza con la participación del espectador.

A su vez, esta inmersión se refuerza con una banda sonora que narra el ataque de un barco a puerto donde fondea las anclas e inicia un viaje por la campiña humanizada: fiesta, campanadas, estación de tren, paso a nivel, taller mecánico, fuegos artificiales..., para terminar en un paisaje bucólico de pájaros, lluvia y regreso al buque. Aparte de la perfección técnica de la danza y de la belleza plástica, *Quinze bailarinos e tempo incerto* promueve un magnífico ejercicio participativo para la imaginación personal.

La compañía argentina T4 puso el contrapunto de no integración público/intérprete con el espectáculo *Un poyo rojo* dirigido por Hermes Gaido. Con gran técnica física, el montaje trazó un discurso de lucha y competencia, fuerza y flexibilidad entre dos individuos que juegan a la confrontación.

Para finalizar hay que dejar constancia del espectáculo, *Do que é que somos feitos?!*, una propuesta coreográfica del senegalés Andréya Ouamba. Gran parte del montaje sigue las pautas de la danza contemporánea en un diálogo constante con los ritmos, frases y episodios marcados por una guitarra eléctrica auxiliada por un sintetizador. Dada la excelente fuerza de la música, en algunas ocasiones había la sensación de asistir a un concierto de guitarra para marionetas humanas. Sin embargo, por medio de un texto leído y con proyección de imágenes, el espectáculo giró por senderos de la reflexión confrontando el ritmo de la rumba africana —que destaca por su primitivismo identitario— con la rumba festiva en diversos ámbitos —tanto elegantes como otros más populares— del mundo occidental. *Do que é que somos feitos?!* Derivó en la participación del público bailando en el escenario en un homenaje a la rumba con una fiesta de sabor popular.

La Compañía Municipal de Teatro de Almada ha conseguido programar y desarrollar la 36ª edición del FTA con espectáculos de élite para todos como le es habitual. El público que ha llenado todos los aforos ha sido el mejor índice de satisfacción •