

Marcelo Katz y la vigencia del clown. Sobre *Aguas e Ilusos*.

Perla Zayas

(CONICET – IUNA)

En 2008, Marcelo Katz¹, creador y director de La Trup, primera compañía de Nuevo Circo de la Argentina y actualmente director de la compañía Clun, propone dos ejercicios de clown, *Aguas e Ilusos*.

La compañía Clun, un equipo creativo con una importante trayectoria que, desde 1997, se especializa en la realización de espectáculos de humor, también es "Marca Registrada" en la formación de clowns, a través de su reconocida escuela que abrió sus puertas en diciembre de 1999 y convocó a más de 1200 alumnos, a quienes, de modo sistemático, prepara en clown, bufón y máscaras. La compañía está integrado por guionistas, actores, realizadores, vestuaristas, escenógrafos, iluminadores y músicos y, mayoritariamente, por alumnos egresados de escuela dirigida por Katz. Durante estos años de trabajo en conjunto, desarrolló una estética original a partir de la productiva convivencia de la ópera, el teatro, el clown, la danza y el circo, combinados con recursos tecnológicos. Sus ocho producciones, en cuya

¹ Marcelo Katz tiene una amplia formación en teatro, danza, clown, máscaras, música y circo. En la Argentina, fue actor del Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires durante 7 temporadas. Fue creador y director de "La Trup", primera compañía de Nuevo Circo de Argentina y dirigió espectáculos en teatros destacados, como el Teatro Municipal General San Martín, Teatro Nacional Cervantes, Centro Cultural de la Cooperación, Teatro Regina, La Trastienda, Teatro Broadway, Fundación Konex entre otros. Fue merecedor de diversos premios de su medio teatral: Premio "ACE" (Asociación de Críticos de Espectáculos), "Premio Teatro XXI" (del grupo de investigación teatral GETEA), Premio "Teatros del Mundo" (de la Universidad de Buenos Aires), Premio "Pregonero" (de la Fundación el Libro), entre otros. Dictó cursos en Buenos Aires en la escuela de Danza de Julio Bocca, en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Salvador, y en otras instituciones privadas y oficiales de la Argentina. También dicta cursos y seminarios en Asunción (Paraguay), San Pablo (Brasil), Lima (Perú), México DF, Bogotá (Colombia), Barcelona, Murcia, Valencia, Aviles, Bilbao, Madrid (España) y París (Francia). Actualmente es director de la Compañía "Clun", docente de clown en el Teatro Municipal General San Martín y dirige su escuela de clown, bufón y máscaras en Buenos Aires, a la que concurren 200 alumnos de todos los niveles.

realización participaron artistas de primera línea como el dramaturgo Eduardo Rovner y el coreógrafo Oscar Araiz, fueron estrenadas en los teatros más reconocidos del circuito cultural de Buenos Aires, recibieron numerosos premios y contaron con una excelente recepción por parte de la crítica y del público.

Aguas, que nos propone compartir -en palabras del director- una serie "delirios clownescos", surgió a partir de improvisaciones relacionadas en torno de un elemento -el agua- que simboliza lo inconsciente, lo dinámico, el origen de todo lo viviente, "la unión universal de virtualidades... que se hallan en la procedencia de toda forma o creación"²

Las treinta secuencias en las que aparecen los distintos tipos de líquidos y los objetos y personajes relacionados con ellos: "las lágrimas, el mar, la lluvia, el hielo, las nubes, lo seco y lo mojado, la humedad los barcos, las gotas y goteras, duchas, bebidas, plomeros, el acuario, el aljibe, el sudor, chorros y mangueras"³, potencian percepciones y actualizan nuestro imaginario, al tiempo que proponen la relectura de un género tradicional como el clown.

Se exploran las más diversas vías de comunicación que posee el cuerpo, la riqueza de matices de la gestualidad como lenguaje narrativo, la danza de ritmos diferentes como expresión de lo emocional y al servicio del relato, el poder evocativo de los sonidos. El director incorpora personajes y situaciones del cine mudo, como en la secuencia en la que el romántico brindis de una pareja acaba con una persecución en la que la corpulenta figura femenina persigue a su menuda pareja arrojando baldes de agua, en evidente homenaje a Carlitos Chaplin.

Una de las rutinas del clown que fue utilizada frecuentemente en el cine es la del personaje distraído que deja derramar el líquido que está sirviendo. En esta oportunidad, Katz ha demostrado cómo aprovechar un recurso archiconocido y convertirlo en *otro*, a partir de la gestualidad del intérprete.

La relación entre el actor y los objetos (revalorización y refuncionalización de los objetos cotidianos) es otro de los aspectos que marca el estilo clownesco de Katz:

²Eduardo Cirlot, (1995) *Diccionario de símbolos*, Colombia Labor, 1995; 54.

³ Marcelo Katz, "Clowns pasados por *Aguas*", en *Cultura BA*, año 6, n° 298, 14 al 20 de febrero de 2008, 2.

las botellas de agua de plástico vacías empeladas como instrumentos contundentes en la secuencia de apaleamiento, son también instrumentos musicales que exploran ritmos; las botellas de soda llenas no sólo cumplen la función lúdica, sino trabajan sobre la percepción de ritmos sonoros y espaciales; el agua aparece asociada a la música (melodía de "That's a wonderful day") y a los colores, (recordamos la propuesta de Kandinsky y su *Sonoridad Amarilla*).

Nos cuenta Marcelo Katz sobre *Ilusos*:

Comenzamos abordando el tema de las ilusiones; y a lo largo de un trabajo de dos años, constantemente se nos colaban las desilusiones. Así es como *Ilusos* se convirtió en un trabajo sobre la ilusión y la desilusión. Sobre la necesidad de creer y los niveles de necedad y ceguera a los que ésta nos lleva, adentrándonos en territorios cómicos, tristes, dolorosos y ridículos. Todas estas sensaciones se van sucediendo a lo largo de los cuadros de la obra, en donde cinco personajes van desenrollando sus ilusiones, y en muchos casos, éstas se van destartalando a lo largo del viaje que propone el espectáculo. Encontramos en el papel, que enmarca escenográficamente al espectáculo, un aliado frágil y transformable, que dispara un sinnúmero de imágenes a los intérpretes y a los espectadores.⁴

Mientras *Aguas* opera sobre lo lúdico, *Ilusos* se sustenta en una combinación de lo trágico y lo poético y los actores ofrecen distintos ejemplos espejos de nuestra situación vulnerable. Al repertorio de destrezas físicas se le suma el co-protagonismo del discurso verbal y un trabajo con la música, no como signo accesorio o de atmósfera, sino estrechamente conectada con el estatuto del personaje. *Ilusos* se aproxima así a un tipo de clown que podríamos denominar, filosófico.⁵

"Cinco personajes envueltos en sus soledades, hacen lo imposible por creer, emparchándose mutuamente para cumplir sus ilusiones": de esta manera el director describe la obra. Se trata, en efecto de cinco antihéroes que, sin embargo, nos ofrecen un modelo a seguir para poder superar nuestro propio ridículo, elaborar nuestros dolores, aceptar las desilusiones y seguir apostando por nuestros deseos.

⁴ Gacetilla de prensa.

⁵ Beatriz Trastoy y Perla Zayas de Lima, *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Prometeo, 2006; 64 y ss.

Katz incorpora dos mitos para revelar aquello que está latente en el inconsciente colectivo -el de Ícaro y el de Don Juan- y apela a los objetos para representar lo efímero y cambiante de nuestra existencia: los seres humanos están sostenidos y cobijados en un universo de papel que fácilmente se destruye, sus alhajas son de espuma que se disipa, su potencia es aire que se escurre. Hombres y mujeres se mueven en busca del amor. El hombre se afirma en una satisfacción sexual (muñecas barbies manejadas por los otros actores lo excitan); la mujer tiende puentes (alfombras de papel tendidas hacia el público y palabras convocantes) para hallar un alma gemela. Finalmente, todos confluyen en la búsqueda esencial: encontrar su identidad personal y colectiva. El juego con máscaras de papel se modifica como las hojas de un almanaque; finaliza con la aparición de la máscara que ofrece una versión sonriente del propio rostro (¿imagen de lo que no es, pero que podría ser?). Máscara sobre puesta a otra máscara, la del cuerpo, en una sobreimpresión que propone un juego de velación y revelación⁶ y que, como lo explica Peter Brook⁷ permite el cruce de un umbral y genera un proceso de transformación que cambia a quien la usa, pero también, operando según la ley de ecos, a quienes la contemplan.

FICHAS TÉCNICAS

AGUAS:

Elenco: Cecile Caillon (Corchete), Javier Pomposiello (Sorrigueta), Demián Candal (Ciático), Alan Stivelman (Flatón), Santiago Legón (Divague), Lisandro Penelas (Habanna), Leila Zimerman (Rivadavia), Anibal Flamini (Piolo), Brigida Lozzi (Alcurnia), Lucía Baya Casal (Dale), Sebastián Godoy (Federico), Mercedes Hernández (Marchiquita), Gabriel Kohan (Ritten), Marcos Arano (Bidón), Irene Sexer (Marta), Elsa Agras (Bambalina), Damián Ramonda (Saltonalto), Adriana Ferro (Purita Espuma), Gabriel Martínez (Timorato), Maximiliano Carrizo (Procer), María Milagros Fabricio (Proletaria), Guido Guernik (Marzo), Tomás García Querol (Eugenio), Alma Montiel (Amparo), Natalia Santiago (Untable), Ángeles Cravero (Adorno), Alejandro Talarico (Arveja), Adriana García (Figaza), Leonardo Quiroz (Prematuro) y más invitados.

Ambientación: Analía Gaguin

⁶ Françoise Duvignaud, *El cuerpo del horror*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

⁷ Peter Brook, *Provocaciones*, Buenos Aires, Fausto, 1992.

Realización de Escenografía: Analía Gaugin.
Asistente de Realización: Dario Kullock
Diseño de Vestuario: Aguas y Analía Gaugin
Diseño de Iluminación: Fernando Berreta
Fotografía: La corazonada
Diseño Gráfico: Sergio Lamamy
Prensa: Simkin & Franco
Asistente de Dirección: Nano Zyssholtz
Producción: Iris Intilangelo
Dirección General: Marcelo Katz

ILUSOS:

Autores: Irene Sexer, Luciana Wiederhold, Pablo Fusco, Sebastián Godoy, Juan Noodt, Martín Joab, Mercedes Hernández, Marcelo Katz
Elenco: Irene Sexer, Luciana Wiederhold, Pablo Fusco, Sebastián Godoy, Juan Noodt
Diseño de Escenografía: Cía. Clun y Gabriel Díaz
Realización de Escenografía y jefe Técnico: Gabriel Díaz
Diseño de Vestuario: Gabriela A. Fernandez
Realización de Vestuario: Marta Dieguez
Diseño de Peinados: Fernando Ibáñez
Asesor de arte: Leandro Panetta
Barbytólogo: Miguel Rur
Asesoramiento Coreográfico: Gabi Goldberg
Diseño de Iluminación: Fernando Berreta
Música: Sami Abadi
Fotografía: Sol Levitas
Asistente de Dirección: Leonardo Quiroz
Producción Ejecutiva: Iris Intilangelo
Dramaturgista y asesor de Puesta en Escena: Martín Joab
Prensa: Simkin & Franco
Dirección General: Marcelo Katz

pzayas@arnet.com.ar

Palabras clave: clown-Aguas- Ilusos- Katz

Key words: clown-Aguas- Ilusos- Katz

Aguas

Ilusos