

Balances de festivales teatrales en Argentina.

Ana Seoane

(Universidad de Buenos Aires-IUNA)

En el 2007 se cumplieron diez años de la creación del FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires). Se trata, sin embargo, de su sexta edición, ya que desde 1997 se realizan regularmente cada dos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convirtiéndose en una atractiva posibilidad de ver espectáculos extranjeros y también nacionales, estos últimos de manera gratuita.

Este año predominaron los espectáculos europeos: Francia ("Théâtre du Soleil"), Italia ("Compagnia Pippo Delbono"), Polonia ("TR Warszawa"), Holanda ("Conjunto di Nero"), Alemania (representada por la coreógrafa Constanza Macras, argentina radicada en Berlín) y el Reino Unido/Bélgica ("Akram Khan Company & Les Ballets C. de la B"). Como sucede habitualmente, América resulta escasamente representada: este año sólo por Brasil ("Cía dos Atores") y México ("Teatro de Ciertos Habitantes"). La compañía japonesa Sankai Juko mostró danza butoh (*Kagemi*).

En cuanto a la programación nacional, las opiniones de los involucrados se contraponen. El actor, director y maestro de intérpretes, Ricardo Bartis, en un subrayaba:

Me pregunto por qué todos los espectáculos nacionales seleccionados responden a un mismo sector, al tan moderno, cuál es el criterio de selección... Si se mira la grilla ganó un sector del teatro, poco vinculado a las tradiciones de actuación, con poca acción. Si mirás la revista/programa parece que estamos muy bien y ésa no es la realidad.¹

mientras que, por el contrario, la Ministra de Cultura, arquitecta Silvia Fajre, en uno de los prólogos al programa del Festival, afirmaba que:

La consigna es abrir el panorama de la programación para que todas las vertientes estéticas puedan tener un lugar, desde las más clásicas hasta las más vanguardistas que recurren al uso de tecnologías de punta y video. Queremos una ciudad en la que exista una expresión artística

¹ Entrevista personal concedida a la autora.

diversa, experimental, creativa y pujante, con la visibilidad y el espacio de reconocimiento que se merece

No faltaron las sorpresas: algunas propuestas no fueron ofrecidas como trabajos concluidos, sino en ensayos generales; se incluyó un espectáculo estrenado en 2004 (*Hotel melancólico* de Mariela Asensio) entre otros mucho más actuales; algunos jurados históricos del festival renunciaron a esa función para poder participar como artistas en la edición 2007. También sorprendió que el excelente catálogo fotográfico titulado *Festival Internacional de Buenos Aires Diez Años* omitiera aportar datos de los espectáculos (año del festival en que se presentó el espectáculo, ficha técnica del elenco, etc.) y mezclara caóticamente la programación nacional con la extranjera. De esta forma, se pierde gran parte del valor documental que estas "memorias impresas" podrían ofrecer a investigadores y críticos teatrales en la reconstrucción de la historia de esta década del festival.

La mayor expectativa del público giró en torno de *Les Éphémères*, presentado por la compañía Théâtre du Soleil, y de la presencia de su creadora y directora, Ariane Mnouchkine, una notable creadora teatral, no sólo en lo que atañe a la concepción escénica y el trabajo actoral, sino también por su deseo de iluminar contenidos ideológicos precisos. Se vio allí una feroz crítica al nazismo, a la violencia familiar, a los prejuicios en todas sus formas (extranjeros, travestis), además de una particular mirada sobre la muerte y las huellas que dejan los seres humanos tras su muerte. Madres, padres e hijos, sin dejar a un lado a la generación de los más ancianos, están presentes en sus pequeñas historias, contadas en clave realista. Para algunos teatristas, *Les Ephémères* fue lo mejor del Festival. Otros, en cambio, se sintieron fuertemente desilusionados con el espectáculo y desistieron de ver las ocho horas que duraba la propuesta en su versión completa. Pareció decepcionar que Mnouchkine retratara pequeñas cosas sin tecnología, ni fuegos artificiales... ¿Por qué esperar gestos vanguardistas en un grupo que ya cumplió más de cuarenta años? Los artistas pueden darse el lujo de volver al realismo o al melodrama si lo sienten necesario. Tal vez el enojo de algunos intelectuales se relacione con el prejuicio, con no poder mirar al otro tal cual es y no como pretenden que sea...

Il silenzio de la "Compagnia Pippo Delbono" despertó no sólo risitas burlonas y abucheos, sino casi tanta furia como el terremoto que intentaba

testimoniar sobre el escenario. Los premios internacionales que lo preceden parecerían justificar -por lo menos- la necesidad de discutir acerca de qué diferencia nuestra mirada de la de la crítica extranjera.

También es discutible la elección del grupo "TR Warszawa" de Polonia que presentó *Dybbuk*, un espectáculo cuya complejidad forzaba a los espectadores a seguir el texto que se indicaba en la traducción simultánea en detrimento de una adecuada observación del excelente trabajo actoral. Ciertamente, la extensión de la propuesta -más de dos horas- atentó contra la posibilidad de conciliar las imágenes con los extensos parlamentos en torno del Holocausto, la Kábala y otros aspectos vinculados a una tradición judía.

El VI Festival 2007 costó entre 5 y 7 millones de pesos y uno de esos millones se invirtió en traer desde París la reproducción de la Cartoucherie de Vincennes para el espectáculo de Mnouchkine, que incluía los espacios en los que se cambiaban los intérpretes a la vista del público, el diseño de la platea e inclusive a comida que se preparó y se consumió entre las pausas de esa extensa jornada teatral. El grupo está integrado por 70 personas entre actores de diferentes nacionalidades y equipo técnico. Su visita dejará sin dudas huellas, aunque es de esperar que, a partir de ella, no se reproduzcan los carros-escenarios móviles por todos los teatros porteños, como ocurrió hace años con los maniqués de Kantor...

Asimismo, hubo otra inversión importante por parte del festival que implicó producir tres propuestas, de las que únicamente se pudo ver terminada *La Paranoia*, con dramaturgia, dirección e interpretación de Rafael Spregelburd. Las pocas escenas anticipadas de *La pesca* de Ricardo Bartís alcanzaron para confirmar que será uno de los más importantes espectáculos de la próxima temporada 2008. Mientras que el trabajo en proceso de tantos directores talentosos (Adamovsky, Balbi, Banega, Farace, Morán, Molina y Santos Iñurrieta) sólo demostró que *Hay algo que me golpea* fue una idea fallida. Los \$7.000 aportados para Bartís serán utilizados para realizar un pozo en el escenario de su teatro Sportivo Teatro, ya que la acción ocurre alrededor de un boquete donde tres amigos van a pescar. Con esta metáfora teatral, Bartís intenta reflejar el país y sus vicisitudes políticas

Todos los años impares, en que septiembre es una fiesta teatral para los porteños, la provincia de Córdoba se transforma -un mes después- en un inmenso escenario. Hasta las cárceles viven esta invasión teatral.

En 1984, la ciudad de Córdoba creó el Primer Festival Latinoamericano de Teatro que tuvo la República Argentina. Luego durante otra gestión de gobierno se suspendió esta tradición y en 2000 se creó El Festival del MERCOSUR, organizado por el Área Teatro de la Agencia Córdoba Cultura. Durante cuatro años consistió en una convocatoria anual, transformándose después en bianual. Desde el 28 de septiembre hasta el 7 de octubre de este año, la propuesta diseñada por su director, Raúl Sansica, fue una continuidad del anterior, cuyo eje era el actor.

Grupos emblemáticos –se señala en el programa de mano- nacidos en los duros años setenta y ochenta, como son Malayerba de Ecuador y Rajatabla de Venezuela, regresan con el peso de su derrotero y como ejemplos de una teatralidad que buscaba, en el escenario, una reflexión profunda que ayudara a la construcción de otra sociedad.

En esta edición 2007 se rindió homenaje al prestigioso creador de vanguardia cordobés, Paco Giménez, quien ya festejó la mayoría de edad con su teatro "La Cochera". Durante una semana se pudieron volver a ver algunos de sus clásicos como *Choque de cráneos*, inspirada en imágenes de Roberto Arlt, y lo más reciente, su homenaje a los caídos en las Malvinas, en *Los que no fuimos*. Desde esta propuesta cuestionadora hasta la fiesta teatral que representó *La Fonda Cordoobesa*, donde el público comparte un guiso con sus intérpretes. Giménez demuestra que su teatro nace de la narrativa, las anécdotas, las historias para transformarse en una particular propuesta teatral a partir de su original teatralidad.

En todas las ediciones del Festival de Córdoba se programa un espectáculo para poner en escena en una o dos cárceles, pues se considera que esa población también "debe" vivir la fiesta teatral. En esta oportunidad fue la murga uruguaya "Agarrate Catalina" con tres secuencias que deslumbraron a todos los asistentes con maquillajes y vestuarios, sumada la música en vivo, lenguaje esencial de este teatro popular y callejero.

En esta Muestra Internacional del MERCOSUR el espectáculo chileno *Neva*² del "Teatro en el blanco", un homenaje a Chejov, que entrecruza vida, obra y tiempo del dramaturgo, resultó particularmente cautivante. Tres actores se encuentran para ensayar: una es la célebre viuda del dramaturgo (Olga); otra

² Véase "Neva: Tres actores en escena, una estufa, algunas sillas. Diálogo entre Guillermo Calderón y Soledad Lagos a propósito de *Neva*", entrevista realizada por Soledad Lagos, en *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, año 3, N° 6, www.telondefondo.org

apoya a un grupo político que quiere terminar con los privilegios de una clase alta, representada por el tercer actor, proveniente de una familia distinguida en tiempos del Zar. Los personajes de Chejov, los juegos ficcionales y las modalidades de interpretación revelan el talento y la minuciosidad interpretativa de esta propuesta que, con su sencillez, obtuvo las mejores críticas.

El "Teatro de los Andes" con obras escrita y dirigidas por el argentino César Brie demostró la intensidad de una mirada sobre un desastre semejante al que presentó el espectáculo de Pippo Delbono: un terremoto. En este caso, el ocurrido en 1998 en Bolivia. Con el título de *En un sol amarillo-Memorias de un temblor* se iluminaba con plasticidad las aberrantes consecuencias cívicas de un desastre natural. Objetos colgados sobre el escenario, puertas que se transforman en mesas y también ataúdes, son presentados con una sencillez impactantes. El otro espectáculo, *¿Te duele?*, tuvo en cambio como eje la violencia familiar.

Las dos propuestas del grupo "Malayerba" de Ecuador, bajo la dirección del dramaturgo y director argentino Arístides Vargas, conquistó a una platea que se dejó seducir por el alto nivel poético de *Nuestra Señora de las Nubes*, sobre el tema del exilio, y *La razón blindada*, que entrecruzando el idealismo de Don Quijote y el realismo de Sancho, plantea un juego de evasión emocional en una cárcel. Fue su homenaje a la masacre de Trelew.

El tercer elenco latinoamericano con mucha historia fue "Rajatabla" que llevó a escena *El coronel no tiene quien le escriba* de Gabriel García Márquez. La versión y dirección habían estado a cargo de Carlos Giménez -fallecido en 1993 - cordobés y ciudadano venezolano, que impulsó en Caracas no sólo la creación del festival Internacional, sino también toda la actividad escénica, desde su función en el CELCIT.

El nombre de Pippo Delbono es muy cercano a Córdoba, ya que fueron varios los actores exiliados que encontraron refugio en la Italia de este creador. En este caso sólo llevó su unipersonal *Racconto di giugno*, que el público aplaudió y ovacionó de pie. Dos intérpretes históricos de Córdoba como Graciela Ferrari y Roberto Videla (integrantes del Libre Teatro Libre "LTL") asumir públicamente la defensa de su técnica interpretativa, subrayando que los espectadores porteños estaban acostumbrados a otro tipo de propuestas.

Pero el Festival del MERCOSUR también trajo alguna desilusión. La llegada del elenco del director brasileño Gerald Thomas creó grandes expectativas que se

vieron en parte defraudadas. Su viaje a la Argentina fue financiado por el gobierno brasileño al que, sin embargo, criticó duramente, mientras se solucionaban los problemas de uno de los tantos cortes de luz que sufrió la capital cordobesa. El primero de los dos espectáculos, separados sólo por una pausa para cambios escenográficos, fue *Terra em transito*, donde se mostraba a una cantante lírica dialogando con un cisne, mientras la droga y el miedo la iban cercenando. Allí se filtraban comentarios de actualidad que pasaban a segundo plano, debido al excelente trabajo actoral de Fabiana Gugli. La segunda propuesta, *Rainha mentira queen liar* entrecruzaba imágenes sugestivas aunque difícilmente hilvanables, donde la muerte cobraba primacía.

Hubo esta vez dos coincidencias en la programación. El mismo elenco de México, "Teatro de Ciertos Habitantes" se trasladó a Córdoba, donde llegó a presentar dos propuestas antagónicas, la misma del FIBA *De monstruos y prodigios: la historia de dos castratis* y *El automóvil gris*, donde se ejecutaba una tradición japonesa llamada "benshi", en la cual los intérpretes de ese origen le daban voz al cine mudo. El film de 1919 había sido emblemático en México y en esta oportunidad fueron dos las intérpretes (Irene Akiko Lida y Fabrina Melón) a quienes se sumó un actor (Claudio Valdés Kuri) a cargo de los comentarios. Cine y teatro, un entrecruzamiento poco original pero siempre efectivo, sobre todo si lo novedoso fue recuperar un film tan antiguo para jugar con la técnica de teatro en vivo.

El festival del MERCOSUR no pudo pagar el millón de pesos que costaba el traslado del numeroso equipo que encabezaba Ariane Mnouchkine, por lo cual el "Théâtre du Soleil" no llegó a hacer funciones. Pero contaron con elencos latinoamericanos que compensaron esa ausencia. Las autoridades declararon como gasto de la provincia un total de \$500.000, ya que la otra mitad la asumió el Instituto Nacional del Teatro (INT), el que también impulsó un festival llamado "Teatros del Mundo en Argentina", realizado mediante coproducciones con diferentes gobiernos provinciales y municipales. Sus sedes fueron el Festival Andino, en Mendoza; el Festival Internacional del Alto Valle, en Cipolletti y el Festival Internacional de Catamarca. Los espectáculos que se trasladaron fueron los elencos de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, sin olvidar los nacionales. Ambos festivales, el Internacional de Buenos Aires y el del MERCOSUR

de Córdoba, cuentan con numerosos foros, mesas redondas y cursos que actúan paralelamente a las distintas funciones.

El poder ver lo que sucede teatralmente en otros territorios permite comparar y crecer. Los argentinos podemos sentir cierto orgullo al comprobar, primero, que varios compatriotas hoy ocupan un lugar de privilegio en los distintos escenarios del mundo, y, en segundo lugar, que nuestro teatro no está alejado, ni le envidia nada al que se está realizando en otros países. El teatro continúa siendo un hecho cultural de singular importancia en Argentina, prueba de ello es el crecimiento y la continuidad de algunos de los festivales llevados a cabo en todo el país durante este año gracias al apoyo político-institucional; y sobre todo, al entusiasmo incondicional del público.

seoaneana@yahoo.com.ar

Abstract

The *VI Festival Internacional de Buenos Aires*, September 4 - 23, and the *Festival del MERCOSUR* (Córdoba), from September, 28 to October, 7, were the two most important theatrical events of Argentina during 2007. In both of them people could enjoy not only international and local spectacles but also participate in different cultural activities like roundtables, panels, books presentations, interviews and workshops offered by invited artists.

Palabras clave: VI Festival Internacional de Buenos Aires- Festival del MERCOSUR

Key words: VI Festival Internacional de Buenos Aires- Festival del MERCOSUR

© Sankai Juku

Kagami, Cía. japonesa Sankai Juku, en el VI Festival Internacional de Buenos Aires

Eugenio Cobo

De monstruos y prodigios, Cía Teatro de Ciertos Habitantes, en el VI Festival Internacional de Buenos Aires

Michèle Laurent

Les Éphémères, Théâtre du Soleil, en el VI Festival Internacional de Buenos Aires

La fonda cordoobesa, Cía. La cochera, Festival MERCOSUR 2007

En un sol amarillo-Memorias de un temblor, Cía. Teatro de los Andes, Festival MERCOSUR 2007

Neva, Cía. Teatro en el blanco, Festival MERCOSUR 2007