

Teatro Teatro Teatro Teatro

IX Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

Un mundo para ver

Mónica Suárez

Periodista Teatro Nacional

Óscar Godoy Barbosa

Coordinador Hojas Universitarias

.....

Participarán cerca de 1.200 artistas, integrantes de 96 compañías provenientes de 36 países, y de 46 grupos colombianos. En total se realizarán 442 funciones en 13 salas, 6 coliseos populares, 24 parques, y en Corferias, que por primera vez, y durante 11 días, se convertirá en una Ciudad Teatro.

.....

Entre el 26 de marzo y el 11 de abril de 2004, se realizará en la capital del país la novena versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, *Un mundo para ver*. Para hacerse una idea de la magnitud del Festival, uno de los más importantes del mundo en su tipo, vale la pena resaltar que participarán cerca de 1.200 artistas, integrantes de 96 compañías provenientes de 36 países, y de 46 grupos colombianos. En total se realizarán 442 funciones en 13 salas, 6 coliseos populares, 24 parques, y en Corferias, que por primera vez, y durante 11 días, se convertirá en una Ciudad Teatro, con una completa programación de funciones en sala, sumadas a exposiciones, cine, música y teatro callejero.

Entre los países americanos que tendrán representación en el Festival se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. De Europa vendrán grupos de Alemania, Austria, Bélgica, España, Eslovenia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Lituania y

Serbia-Montenegro. Por Asia participarán grupos de Israel, India, Japón y Taiwan, por Oceanía un grupo australiano, y por Africa se hará presente el grupo Circo Baobab, de Guinea, con la obra “Los tambores saltarines”.

A manera de abre bocas, reseñamos a continuación algunas de las obras y grupos que participarán en el Festival.

.....

- País • Serbia & Montenegro
- Compañía • Tomaz Pandur Company
- Obra • *Cien minutos* Basada en la novela *Los hermanos Karamazov*, de F.M. Dostoievski
- Autor • Livia Pandur
- Director • Tomaz Pandur

.....

La obra

“Aquí están el dios luchador y el diablo, y el campo de batalla es el corazón humano.”

Basada en la novela “Los hermanos Karamazov”, de Fiodor Dostoievski, “Cien minutos” es un espectáculo multisensorial del director Tomaz Pandur (el mismo de “Scheherezada” y “El Infierno”) realizado con ocho actores de Eslovenia, Croacia, Francia, Serbia - Montenegro y Alemania, donde cada uno interpreta su parlamento en su propio idioma. Fue estrenada el 26 de octubre del 2003 en Ljubljana. En un cuarto grande, limpio, moderno, todos los personajes se hacen la misma pregunta: ¿qué hay tras la cortina? Desde allí se entrelazan, suenan y resuelven sus principios de dualidad: son buenos y malos,

víctimas y criminales. Con música original de Richard Horowitz, esta obra toca al intelectual, moralmente ético, filosófico y místico de *Los hermanos Karamazov*. Y desde aquí se investigan los orígenes de una nueva Europa, con los momentos más importantes de su historia, descifrando señales y códigos.

“La realidad fantástica de Dostoievski descubre el origen de creación, él nos habla de su Dios, de inmortalidad, de moralidad, de filosofía, crimen, castigo y amor. Y simplemente como un alquimista, une y disuelve el tejido sensible del alma humana. En el mismo borde del dolor él se rasga ahogándose entre el barro y ascendiendo a la compasión, la misericordia dichosa, la hermandad mundial. Hay clarividencia en los ojos que miran fijamente al mundo en una catalepsia mística. Hay sólo una manera para entender este mundo: con el amor. Una explosión de pasión salvaje, deconstrucción de sentimientos, cambios de estados emocionales a la velocidad de luz. En una catalepsia simbólica, en el olvido de un libro de oración de bolsillo, Dios en la boca y un crimen en el alma. En el momento de la muerte, en medio de la vida. Donde otros acaban sus historias, Dostoievski empieza y nunca los llama a concluir. En esta magia cortada entre el fin y el principio empieza la historia de cuatro hermanos. En el drama condensado, en la vigilancia total, la excitación de todos los sentidos, temperatura levantada, en una palabra, el silencio o en un grito”. Tomás Pandur.

El director

Tomaz E. Pandur nació en Eslovenia, antigua Yugoslavia, en 1963. Estudió teatro, producción de televisión y cine en la Universidad de Liuvliana, donde se graduó en 1988. Posteriormente creó el grupo teatral Tespisov Voz, con el que se dio a conocer en su país. En 1989 fue nombrado director de arte del Teatro Nacional Esloveno en Maribur y durante

su gestión, que terminó en 1996, participó en distintos festivales de Europa y América del Sur, entre ellos el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá de 1992, con la obra *Scheherezada*. Entre sus montajes figuran *El silencio de los balcanos* (1997), *Babilonia* (1996), *La misión rusa* (1995), *La divina comedia* (1994), *Hamlet norte-noroeste* y *Fausto I, II* de Goethe (1991), *Scheherezada* (1989) y *Hedda Gabbler* (1988).

- País • Alemania
- Compañía • Deutsches Theater Berlin
- Obra • *Emilia Galotti*
- Autor • Gotthold Ephraim Lessing
- Director • Michael Thalheimer
- Género • Drama
- Duración • 1 hora 15 minutos

La obra

El príncipe Hettore Gonzaga conoce por casualidad a Emilia Galotti y se obsesiona con ella. Tres días después, cuando comienza la tragedia escrita por Lessing en 1772, se entera que ella se casará ese mismo día con otro hombre, por lo que enloquece de amor. En su delirio corre a la iglesia para decirle a Emilia que la ama, pero la novia regresa a su casa perturbada y le cuenta a su madre lo ocurrido, aunque no le dice nada a su prometido. Marinelli, amigo y consejero del príncipe, al ver la congoja de su señor trata de convencer a Appiani (prometido de Emilia) para que no se case ese día. Al fracasar en su intento le sugiere al príncipe matarlo. Los asesinos esperan a los recién casados en un paraje solitario, dan muerte al hombre y se llevan a Emilia al chalet de caza de Gonzaga. El padre de Emilia acude a rescatarla, pero el príncipe se niega a entregarla. En ese momento llega al chalet la ex amante del príncipe y al enterarse de lo ocurrido le da una daga al padre para que venga su honor. El padre no tiene el valor de asesinar y va al encuentro de su hija quien le pide que la mate, pues viva no será más que la amante de Gonzaga. El príncipe, al ver el cadáver de Emilia se da cuenta del desastre que provocó su capricho amoroso, pero en lugar de asumir su mala conducta culpa a su consejero por la tragedia. Con esta historia, Gotthold Ephraim Lessing (1729-81) teje una de las tragedias más tensas y perturbadoras del teatro alemán. Al igual que Shakespeare, no importa la trama sino el trazo de personalidades y la lección moral sobre la condición humana que dibuja y dicta el autor

dramático. En *Emilia Galotti*, Lessing hace una severa crítica a la sinrazón y el abuso de poder de los gobernantes de los pequeños reinos que componían el estado germano. El tiempo le da al clásico la universalidad para que la crítica de este caso sea para todos los príncipes, aunque el montaje de Michael Talheimer no hace énfasis en la carga política sino en la desesperanza. Con el apoyo de la escenografía, el director encierra a los personajes de la obra clásica en el ámbito de la tragedia contemporánea: la soledad, la incomunicación, la ambigüedad, la contradicción entre las palabras y los hechos, entre las ideas y los sentimientos, que conforman el desolado paisaje de la posmodernidad.

.....

- País: • Holanda
- Compañía: • Zuidelijk Tonel Hollandia
- Obra: • *Voces*
- Autor: • Tom Blokdijk y Paul Slanger
- Director: • Johan Simons
- Género : • Monólogo

La obra

.....

Voces está basada en la pieza *Twee stemmen*, de Pier Paolo Pasolini, y está magistralmente interpretada por Jeroen Willems, quien realiza cuatro personajes de Pasolini: el vicepresidente de la Compañía Estatal de Aceite, un intelectual que forma parte de la mesa directiva de la Compañía, un informante de la mafia y un contacto de la iglesia. Además de un nuevo personaje: Cor Herkströter, ex-presidente de la mesa directiva que da su opinión sobre los dilemas morales y la

responsabilidad social de las multinacionales en la actualidad.

En una mesa desarreglada después de una cena, los cinco personajes hablan sobre ellos. Willems los interpreta a todos cambiando de silla para cada papel y con una gran facilidad, se transforma de científico en gerente, de mujer en Dios y hasta en la encarnación del diablo. Acompañada por el cinismo y la hipocresía, esta obra es una ilustración de la corrupción industrial, muestra una realidad oculta de la economía del mercado libre y nos descubre una visión del “Sistema” donde se destruye el futuro y se mata a todas las personas jóvenes que no encajan.

Voces se estrenó el 11 de abril de 1997 en el ZT Hollandia, y desde entonces se ha presentado en escenarios y festivales internacionales de Europa, Australia y Estados Unidos. Ha sido galardonada con varios premios como el prestigioso Gran Premio del Theaterfestival en 1997; el primer premio a la actuación en el 4º. Festival Político de Stuttgart, 1998; un premio en el Festival Internacional de Teatro Kontakt 2000, Polonia, por la mejor representación de una mirada crítica de la sociedad contemporánea, y fue tercero en la competencia general del evento. Además, Jeroen Willems recibió el Premio Nowosci a Mejor Actor. Su actuación también fue galardonada con el Premio del Periódico Tarde, de San Petersburgo en el 10º Festival Internacional de Teatro de la Casa Báltica de San Petersburgo, Rusia.

.....

País	• Italia
Compañía	• Materiali Resistenti Dance Factory
Obra	• <i>La pared de agua</i>
Coreógrafo	• Ivan Manzoni
Música original	• Domenico Mezzatesta
Género	• Danza contemporánea
Duración	• 1 hora

La obra

.....

Desde el comienzo, el público se encuentra con una estructura metálica imponente, de más de una yarda al aire libre, mientras unos hombres en overol revisan cada detalle. Cualquier cosa puede ocurrir: El agua

comienza a salir y a aferrarse a la estructura metálica de manera cada vez más frecuente hasta que se transforma en una cascada impetuosa. Para los cuerpos de los bailarines es entonces la hora de demostrar su energía. Como si estuvieran en un microcosmos interior en el cual parecen haber sido capturados, ocho cuerpos sostenidos con poleas desafían las leyes de gravedad: los arneses, las cuerdas y unos balancines elásticos constituyen la extensión necesaria para hacer frente a una nueva y evocadora dimensión del movimiento. Los juegos de luz y sombra, los fulgores que modelan el flujo del velo transparente a la pared casi impenetrable y la música palpitante e hipnótica acentúan la búsqueda de un gesto que se abre a la acrobacia. Al igual que en su pasada creación, Ivan Manzoni busca aquí sobrepasar las características arquitectónicas que limitan el acceso al lenguaje de la danza: la dramaturgia se ha sustituido por el estudio de las potencialidades ofrecidas para lograr la fuerza del agua que se estrella y se frena en la estructura y la potencia del cuerpo humano. En el cuerpo-máquina, en el gran flujo que alcanza la energía generada por el agua, en el elemento duplicado a una espectacularidad desconocida, reside la sugerencia de un espectáculo de gran impacto visual. Esta obra se ha presentado en festivales y eventos de Italia, Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Polonia, Escocia, Francia y Dinamarca, entre 2002 y 2003.

La compañía

La Compañía fue fundada por el mismo Ivan Manzoni en 1986, cerca de la sede del C.S.C ANYMORE, Centro del Espectáculo Cultural de Bérgamo. El trabajo nace y se caracteriza según la preparación de los intérpretes, con diferentes estilos, pero manteniendo el sello personal del autor: Las coreografías en repertorio se basan en la búsqueda del movimiento y las situaciones emotivas del movimiento mismo, con sus momentos dinámicos o intencionalmente estáticos. Todo eso sin prescindir del empleo de una técnica muy rigurosa, ecléctica y original.

La prensa especializada ha definido su estilo como “coreografía de autor”. “Nuestra filosofía está basada en las herramientas y los objetos de la vida cotidiana donde algunos elementos obran recíprocamente con la dinámica del cuerpo humano, amplificándose y creando una simbiosis con el hombre. Este dinamismo se alterna con la firmeza, la inmovilidad y la suspensión de los movimientos para descubrir y explorar una dinámica extrema. El lenguaje del cuerpo busca desarmar su simplicidad, la experimentación no sigue la distancia de la búsqueda coreográfica: lo que cuenta es lo que crea la emoción de imágenes, de colores y una música que suena en lo más profundo de la hipnosis”. Esta es la búsqueda del coreógrafo Ivan Manzoni: un trabajo que amplía el lenguaje tradicional de la danza para construir uno nuevo, sorprendiendo en los límites de la acrobacia. Al sacar la danza de los espacios a ella atribuidos, le da un nuevo sentido, él construye los espacios emocionales capaces de atraer a un espectador desprevenido que solo quiera vivir una experiencia intensa. Coreografías extremadamente diversificadas, inserción de la danza en estructuras arquitectónicas inusuales, facilidad para acomodarse a las solicitudes técnicas y espaciales, además de la gran empatía lograda en públicos heterogéneos de diversas ciudades de Europa caracterizan a *Materiali Resistenti*, la “fábrica de danza de material resistente”, el taller en donde la danza explora las posibilidades para interrumpir las fronteras que han sido impuestas.

El director

Ivan Manzoni se formó como bailarín en la compañía de danza de Max Mattox en 1987-88, luego se dedicó a la coreografía y a la enseñanza al graduarse de Profesor de Danza Jazz en Francia. Como coreógrafo, ha creado numerosos espectáculos: *Ni no ni on* (1986), *1:45* (1988) Primer Premio en el Concurso Internacional de Montreal, en la categoría Pas de Deux, *Éxodo* (1989), *Dónde se encuentra el Louvre?* (1990), *Era la hija del tiempo lento* (1991), *Quintolesto en tres* y *Jazz: nuevas formas* (1992), *Urbano rojo Tiziano* (1993), con el que ganó los concursos de Escuelas de danza “Agon” de Turín y “Zapatillas de oro” de Verona; *Los juegos de las calles*, para el Nuevo Teatro de Turín (1994); *El ejemplo del azul* (1995), *Materiales resistentes* (1996) y *La pared de agua*. Además dicta cursos en varias ciudades italianas, colaborando en particular con el Festival Vignale de Danza y Nuevo Teatro de Turín. Actualmente desarrolla actividades didácticas cerca del C.S.C Bérgamo, la Academia de Pavía, Danza y Movimiento de Milán y la Escuela del Teatro Carcano.

País	• Japón
Compañía	• Pappa Tarahumara
Obra	• “Barco a la vista”
Director y Coreógrafo	• Hiroshi Koike
Música original	• Masahiro Sugaya
Género	• Danza teatro
Duración	• 1 hora

La obra

Este trabajo es el paisaje original de director Hiroshi Koike, quien usa un pueblo a la orilla del mar en los años sesenta como su motivo. La nave representa una salida al mundo exterior. Mientras la escena del pueblo costero lleno de nostalgia se retrata con el sentimiento poético, el hombre inherente desea escapar bajo el mástil de la nave. El barco cruza el horizonte despacio. Una voz cantando nostálgica resuena en el aire. Hay personas con trajes blancos y negros desgastados. Sus movimientos refrenados en el futuro se convierten en baile y se hace una transición a un lugar magnífico lleno de voces. El horizonte eclipsa los brillos y las siluetas de las personas que están de pie. Es el alba. Los movimientos concretos y el baile abstracto crean la escena del pueblo. Una mujer come una manzana. Un vendedor de soya canta. Vemos un aula de clases. Un hombre misterioso baila con una muñeca. Sentimientos cotidianos que hacen todo más arraigado se revelan. Un hombre en cuclillas mira todo. Las bombillas bajan del techo. Los trajes de los actores se convierten en plata y una escena del futuro se despliega a través de nosotros. Ellos no pueden ir a ninguna parte, todos realizan lentos pasos de baile.

No es teatro Noh ni danza Butoh, tampoco bailes folclóricos del Japón ni rito Tarahumara; no es vocero de la estética posmoderna ni exponente del racionalismo aristotélico. Lo es todo a la vez y, suspendido en un hieratismo oriental, eso sí, puede envolver al espectador en una nube de ensoñación. Es la danza contemporánea del grupo Pappa Tarahumara y su coreógrafo Hiroshi Koike, cuyos lazos con la cultura Tarahumara son imperceptibles para los occidentales, pero puntos de partida definitivos para la inspiración del coreógrafo japonés. Quizá su mejor ubicación es la frontera entre el sueño, la realidad y el simbolismo Zen, según las crónicas de periodistas que hacen un intento heroico por atrapar su propia experiencia como espectadores frente a lo inasible del espectáculo. Dice la crítica internacional que, con “Barco a la vista”, Koike ha trascendido la etapa soporífera de su trayectoria. Por fin los bailarines han reconocido el peso completo de su cuerpo y corren, cantan e interactúan con la escenografía. Es decir, empiezan a moverse, son menos abstractos, incluso manejan gestos cotidianos, han aceptado la emoción intrínseca del virtuosismo occidental, el sello más implacable de nuestro tiempo. Ahora no sólo se percibe la fuerza sino también la belleza silenciosa de la atmósfera de una pintura japonesa.

La compañía

Creada en junio de 1982, la compañía Pappa Tarahumara ha ofrecido espectáculos únicos bajo la dirección de Hiroshi Koike. Su trabajo se caracteriza por su sentido oriental del tiempo y del movimiento. La música y el arte, creados por los miembros del grupo bajo el espíritu poético de Koike, asumen sus formas en etapa natural como si fueran generados por el espacio mismo. Nada tiene un significado específico, pero la atmósfera creada por todos los elementos escénicos es tan clara y precisa, que la imaginación del espectador se ve muy impactada, y leerá entre líneas una ideología, un propósito, una poética. Sus temas centrales son el amor, la muerte, la verdad y la belleza. Han participado en Festivales Internacionales de Toga, Kanagawa; Japón, Estados Unidos, UK, Alemania, Singapur e Indonesia, además se han presentado en Australia, Italia, Alemania y Hong-Kong, entre otras ciudades. Entre sus obras se destacan *Parade* (1993), *El arbusto de fantasmas* (1993), *Arqueología de Macbeth* (1995), *Barco a la vista* (1997), *Día de primavera* (1998), *carta de amor* (2001) y *Bird on board* (2002).

El director

.....

Hiroshi Koike fundó a Pappa Tarahumara en 1982 y desde entonces ha sido el autor, director, realizador y coreógrafo de los 33 montajes del grupo. En los primeros trabajos utilizó la palabra pero luego la danza aumentó gradualmente, desarrollando obras donde se conjugan el drama, la danza, las artes plásticas, la música y la arquitectura. En 1988 el Gobierno francés lo invitó a trabajar en Francia y en 1994 vivió en Estados Unidos patrocinado por ACC. En 1995 creó el Instituto de Artes Kiroshi Koike y en 1997 fue designado director artístico de Tsukuba City. En 1988 fue presidente del Foro de Ejecución de las Artes Asiáticas realizado en Okinawa.

.....

- País • Francia
- Compañía • Centre Choréographique National d'Orléans
- Obra • *Comedia tempio*
- Autor • Josef Nadj
- Director • Josef Nadj*

Esta obra, creada en 1990, se inspiró en la vida y obra del húngaro Géza Csath, escritor, músico y médico, nacido en 1888 y fallecido en 1920, luego de más de 10 años de consumo intenso de drogas. Con *Comedia tempio*, Josef Nadj, quien nació en la misma región de Csath, continúa la obra de ese hombre que soñaba con crear un espectáculo teatral que utilizara únicamente música y movimiento. El resultado es una de las

* Tomado de Le Soir, 24/10/2000, y de La libre Belgique, 24/10/2000. Traducción: Óscar Godoy Barbosa.

puestas en escena más bellas de Nadj, verdadera joya de poesía y de lo burlesco, que reúne a una decena de bailarines-actores, y a cinco músicos dirigidos por Stevan Kovacs Tickmayer. Nadj habla así de su obra:

- Esta obra no ha salido nunca de su repertorio, desde su creación en 1990. ¿Cuál es la razón para esto?
Porque fue la primera obra completa de la compañía. Las anteriores estaban hechas con la energía de la juventud, pero siempre les faltaba algo. Con *Comedia tempio* sentí que había logrado reunirlo todo y encontrar una forma para las búsquedas que había seguido hasta entonces.
- Usted es de origen húngaro. Uno encuentra en sus obras un universo grave y burlesco, se siente a Kafka con el absurdo, y a Freud con el deseo imposible de asumir. Circula la locura. Los hombres parecen marionetas mecánicas, enigmáticas...
Yo reivindico la relación con las tradiciones de la Europa del Este. En *Comedia tempio* parto de la obra de Geza Csath, una figura que, aunque marginal, comienza a conocerse hoy. A comienzos del siglo XX, él se interesó por la literatura, fue uno de los primeros en acercarse a la obra de Bela Bartok, leyó mucho a Freud para su trabajo terapéutico, y se dedicó al teatro. Tenía, en suma, un espíritu muy abierto, que representaba también lo trágico de algunos habitantes de su región, y que hizo un profundo cuestionamiento de sí mismo, que lo condujo –por el camino de la droga– a la muerte. En mi coreografía seguí su diario, en el cual

describe cómo combate una y otra vez con su propia vida y sus aspiraciones, aún a sabiendas de que él es, en principio, un perdedor.

- Usted insiste mucho en la noción de lo burlesco al referirse a esta obra...

Sí. Yo busco esa mirada particular sobre el mundo. No se trata, de ninguna manera, de una búsqueda de lo cómico en sí mismo. Se trata de una relación particular con las cosas más graves, más dramáticas. Hay un momento en que todo se mueve: cuando uno toca fondo, si se invierten las cosas, uno puede quedar en la cima. La actitud profunda del hombre es la que permite recurrir al humor para soportar y superar los dramas. **bU**

.....