

X Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

El mundo en escena

Mónica Suárez

Periodista Teatro Nacional

Óscar Godoy Barbosa

Profesor

Departamento de Humanidades y Letras

Con Rusia como país invitado de honor, y con Croacia, Eslovenia, Macedonia y Serbia-Montenegro como invitados especiales, entre el 31 de marzo y el 16 de abril de 2006 tendrá lugar la décima versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los eventos más importantes de su tipo en el continente americano y en el mundo entero. Rusia fue escogido por ser la cuna del teatro moderno, el país donde se renovó y repensó el arte teatral, abriendo nuevos horizontes para las artes escénicas de hoy. De ahí tam-

bién la invitación a los países balcánicos, pues sus artistas han sido receptores y continuadores de esa tradición.

Bajo el lema «El mundo en escena», participarán 142 compañías y más de 1.200 artistas, provenientes de 45 países. Corferias, una vez más, se convertirá en una enorme Ciudad Teatro, y junto con la Plaza de Toros de Santamaría, las salas de teatro, los parques, coliseos y calles de la capital del país, serán el escenario para cerca de 650 funciones. Se espera que la asistencia, entre funciones de calle y de sala, supere los 2.600.000 espectadores registrados en la pasada versión, realizada en 2004. Este décimo Festival será el escenario para la presentación de tres coproducciones nacionales y dos internacionales; dos obras alemanas, cuatro de Francia, tres de Hungría, cinco de Rusia, tres de Suiza, once de los países latinoamericanos, entre muchas otras.

Como ya es tradicional, reseñamos a continuación algunas de las obras que se presentarán durante el Festival.

PAÍS	• Austria
COMPAÑÍA	• Burgtheater
OBRA	• <i>Babel</i>
AUTOR	• Elfriede Jelinek
DIRECTOR	• Nicolás Stemann
GÉNERO	• Vanguardia y Multimedia

¡Miren esa foto! Ustedes la encontrarán tan inmoral como el sexo antes del matrimonio, fue realizada para mantenerse en nuestra retina ¿o acaso piensa que el ojo es un fragmento vacío que deja pasar las cosas sin más? ¡No! existe un lenguaje natural que le habla a la cámara fotográfica y cuyo mensaje va directamente al ojo.

Con un trabajo multimedia y vanguardista que incluye títeres, actores, audiovisual y música, el director alemán Nicolas Stemann, quien ya había investigado el trabajo de Elfriede Jelinek, monta el texto más reciente de la laureada Premio Nobel, que hace parte de su trilogía sobre la «prosperidad en el peligro». *Babel* es la segunda pieza de Elfriede Jelinek sobre la guerra de Iraq y su efecto en los medios de comunicación, con el que hace un balance espiritual de la postguerra. En tres partes, Jelinek persigue las secuelas y las repercusiones de la guerra sobre nuestra conciencia. Su discurso más reciente ya no habla sobre la falta de espíritu, sino que se centra en la cotidianidad política de la guerra. Los acontecimientos en Falluja y Abu Ghraib son el punto de lanza de un viaje cultural y antropológico en los abismos de la humanidad, y el punto de partida de la violencia, la sexualidad y la religión en nuestra civilización.

La primera parte de *Babel* trata sobre la decadencia de nuestra cultura, orientada a las imágenes paternas que exponen el regreso a canibalismos arcaicos. En la segunda parte, este tema alrededor de la familia se enlaza con la imagen del hijo y su aparente responsabilidad en las barbaries. La tercera parte es tan larga como nuestra apatía hacia las imágenes

mediáticas sobre guerras y catástrofes que, al parecer, nos han inmunizado, aboliendo aspectos como el miedo y la piedad. Esta obra fue estrenada con gran éxito, el 18 de marzo del 2005, en el Burgtheater.

Nicolas Stemmann, el director, nació en Hamburgo en 1970. Estudió dirección en el Seminario Max Reinhardt en Viena y en el Instituto Teatral, y música para teatro y cine en Hamburgo, de la mano de Christof Nel y Jurgen Flimm. Ha dirigido una Trilogía de terror comprendida por *Antífona* (1997), *Gaviota, obra de terror* (1998) y *Leoncio y Lena* (1999). Puso también en escena *La conspiración: Fiesco, Clavigo, Fábrica de Máquinas N y K* (1999), *Sobre el campo de clavos, La princesa del dolor* (1999) en el Teatro de Dusseldorf, y *Tasso*, de Goëthe, en el Teatro Bochum. En el 2000 hizo *Con las manos sucias*, de Jean Paul Sartre, una de las primeras producciones en las cuales se dedica a la política real, y de cuya mezcla surge también su *Hamlet*, montaje que se presentó en Colombia durante el VIII FITB.

PAÍS	• Cuba
COMPAÑÍA	• Teatro Buendía
OBRA	• <i>Charenton</i>
AUTOR	• Raquel Carrió, a partir del <i>Marat Sade</i> , de Peter Weiss
DIRECTOR	• Flora Lauten
GÉNERO	• Ópera bufa

Con acrobacia, pantomima, música en vivo y más de 10 actores en escena, se narra esta ópera bufa en diez actos y un epílogo. Es 1973 y el Hospital Siquiátrico Charenton abre sus puertas. En el año más difícil de la Revolución, el Marqués de Sade discute con Marat, el “amigo del pueblo», los temas que lo obsesionan: el cuerpo, la naturaleza, la libertad individual, la muerte y el valor de las ideas. Se trata de una comedia supuestamente representada por los locos del hospicio. Locura y política, instinto y razón, se entrecruzan en un diálogo que evoca los días de la Revolución, el ruido de la guillotina y el clamor de los himnos, las luces y las sombras -los contrastes- a través de la vida de personajes que son, a la vez, actores y protagonistas de una época. Es el año en que muere la Monarquía y se instaaura La República; pero es también el año del asesinato de Marat. ¿Cómo pueden los actores de la Comedia, ocultos por Sade en el sótano de Charenton, testigos y protagonistas de su tiempo, narrar esta experiencia? ...El nos trajo aquí con un cuento absurdo...sobre una lista de personas a la guillotina... ¿Verdad o ficción? ¿Invento de Sade para salvar a los actores o un simple juego de representación? ¿Testimonio o estrategia de lenguaje? Un recurso de Sade da lugar a la función. Se trata de representar la persecución y muerte de Marat.

Sólo que la función se interrumpe. La acción de matar es suspendida. El cuchillo de Charlotte gira en contra del tiempo porque sin duda es otra acción la que nos interesa: la rebeldía del actor, el impulso orgánico en que el gesto personal modela la defensa de los ideales y los sueños. El tema de la responsabilidad del artista toma primer plano a través de un develamiento continuo de los mecanismos internos de la teatralidad. El propósito siempre es descubrirlos, citarlos, revelar las transiciones entre ficción y realidad. Teatro dentro del teatro, o juego de espejos llevados esta vez al extremo, el rito opera por contraste: salvar nuestras imágenes más cercanas y entrañables.

Flora Lauten, la directora, nació en La Habana, Cuba, en 1942. En su ciudad natal fundó el Grupo de Teatro Buendía, en 1986, con alumnos egresados del Instituto Superior de Arte. Es profesora titular de actuación y dirección teatral de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Artes y fundadora de la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe, donde ha impartido talleres, seminarios y demostraciones de trabajo. Por su carácter renovador y la calidad de sus actuaciones, talleres y puestas en escena en las dos últimas décadas (*Lila la mariposa*, *Las perlas de tu boca*, *La cándida Eréndira*, *Otra tempestad*, *La vida en rosa* y *Las Bacantes*, entre otras), ha obtenido numerosos premios y reconocimientos del público y la crítica especializada en América Latina, Europa, Norteamérica, Asia, África y Australia. Ha impartido talleres sobre entrenamiento del actor, máscaras, improvisación y técnicas de montaje en numerosos países e instituciones culturales. Este año (2005) le fue otorgado el Premio Nacional de Teatro, por su obra de toda una vida.

PAÍS	• Francia
COMPAÑÍA	• Compañía de Silviu Purcarete
OBRA	• <i>La prima de Pantagruel</i> . Homenaje a Rabelais
AUTOR	• Silviu Purcarete
DIRECTOR	• Silviu Purcarete
GÉNERO	• Danza - teatro con pantomima

Un homenaje al poeta Rabelais con 18 actores-bailarines. No se sabe si la prima de Pantagruel fue atractiva ni si haya sido la musa de su juventud, ya que su existencia no se confirma en ningún texto, pero para Silviu Purcarete es una certeza: su perfume malicioso se respira en todas las páginas de la novela. Y sin titubear nos quiere hacer creer en ella.

En efecto la lengua, personaje principal rabelesiano, es femenina: una lengua rápida, cruel, irreverente, cortante, bribona, alegre y potente. Justo en el escenario es donde la lengua y el cuerpo se manifiestan. Impedimentos,

hechizos y tretas. Y si el objetivo del lenguaje teatral es crear ilusión, Silviu Purcarete lo domina con una soltura tal, que se percibe el renacimiento en cada escena. Purcarete no reduce el texto de Pantagruel sino que crea un eco de la obra completa del poeta, que vibra en toda la sala, usando zarabandas de actores como diccionario y el ritmo musical como gramática.

La prima de Pantagruel se estrenó en junio del 2003 en el Festival Internacional de Sibiu (el encuentro teatral más importante de Rumania) y desde entonces se ha presentado con gran éxito en Rumania, Hungría, Francia y Portugal.

El director, Silviu Purcarete, se distingue por un estilo personal hecho de sugerencias musicales, imágenes y movimiento escénico. Nacido en Bucarest en 1950, Purcarete se graduó en dirección escénica de la Academia Teatral de Bucarest en 1974. Inicialmente trabajó con el grupo experimental Youth Teatre de Piatra Neamt, con el que montó en 1986 el extraordinario *Campiello*, de Goldoni, con el que ganó el Premio Nacional de Teatro. Luego, en 1991, trabajó con el Teatro Nacional de Cracovia. Durante los años 90 creó cuatro espectáculos de altísimo nivel, alabados por el público y la crítica internacional: *El duende de un jardín de verano*, de Popescu; *Ubu rey con escenas de Macbeth*, de Jarry y Shakespeare; *Titus Andronicus*, de Shakespeare, y *Fedra*, de Séneca y Eurípides, obras que participaron en los más importantes festivales internacionales. En 1996 fue nombrado Director del Centro Dramático del Limousin y en 1997 fundó la Academia Teatral de la Unión, dedicada a la formación de jóvenes actores. Purcarete también ha dirigido varias óperas como la *Bobème*, de Puccini, y el *Perceval*, de Wagner. En el año 2002 fundó su propia compañía: un grupo permanente con el que busca recorrer artísticamente todo el mundo. Desde 2003 es miembro de la Unión de los Teatros de Europa a título personal.

PAÍS	• Hungría
COMPAÑÍA	• Katona Jozsef
OBRA	• Ivanov
AUTOR	• Antón Chejov
DIRECTOR	• Tamas Ascher
GÉNERO	• Teatro clásico en versión contemporánea

En las obras de Chéjov estoy interesado sobre todo en las relaciones humanas, y más precisamente, en la red de relaciones humanas... pero no quise tampoco renunciar a la atmósfera. En efecto, he tratado de dar vida a una representación dentro de una atmósfera fuerte, que no tiene en todo caso nada que ver con la atmósfera de Budapest: tradicional, nostálgica, chejoviana, a la que estamos acostumbrados.

Este Ivanov se desarrolla en un mundo frío, deprimente, que nos es muy familiar... Una típica escena de los años 60 y 70. Esta escena no tiene nada que ver con las escenas de la obra original, y a pesar de ello representa perfectamente la escena «interna», el alma de Ivanov, la esencia de su existencia.... Ivanov está en una

situación deprimente, sin perspectivas. No hay casi ninguna otra obra de Chéjov que analice tan profundamente el estado de ánimo de un personaje, queriendo comprender lo que le ocurre. Y al mismo tiempo no se percata de lo que está derrumbándose a su alrededor. Chéjov vio el mundo desde una perspectiva de humor negro, y si la característica más importante del protagonista es la autocompasión, esta autocompasión debería ser renseñada en un modo sarcástico (Tamas Ascher).

Las más grandes obras de Chéjov: *Platonov*, *Ivanov*, *La Gaviota*, *El Tío Vanya*, *Las Tres Hermanas*, y *El Jardín de los cerezos*, son dramas sobre los fracasos. Los fracasos de vidas gastadas donde es difícil decidir qué y cuánto es culpa de las circunstancias y de las personas. Estas obras tienen lugar en un mundo que, al principio, les da la oportunidad de tener ideales, ambiciones y planes, pero que después los confronta con grandes obstáculos, imposibles de conquistar. El destino de las personas es perder sus ilusiones o buscar el refugio en esperanzas aún más imposibles. Para poder estar vivos y enfrentarse a las circunstancias, los personajes de Chéjov desarrollan técnicas de existencia basadas en las mentiras.

El gran escritor inglés de origen polaco, Joseph Conrad, escribió en una de sus novelas sobre los temas rusos: «No hay nada peor que el pensamiento falso. La falsedad se esconde dentro de las compulsiones de vida; en los miedos, los secretos, en las ambiciones, en el candor de la esperanza y en el miedo a los días inciertos». Chéjov es más implacable, sus dramas demuestran todo esto. Chéjov vio todo como una tragicomedia pero su equilibrio entre los elementos trágicos y cómicos logran una mezcla única, han sido tema de muchos debates. Por ejemplo él escribió dos versiones de *Ivanov*, haciendo de la primera versión una comedia y de la segunda una tragedia.

Esta dualidad chejoviana también se ha buscado lograr en este montaje: cada personaje lleva una mala vida, pero no todos son conscientes de ello. Con 21 personajes en es-

cena, esta versión del Katona Jozséf, dirigida por Tamas Ascher, fue galardonada con los premios a Mejor Obra y Mejor Director en el MESS Festival de Sarajevo 2004, y a Mejor Creación e el Festival Nacional de Teatro de Hungría 2004. Después de una larga temporada en Budapest, *Ivanov* fue invitada al Festival de Sarajevo en

el 2004 y al Festival Internacional de Roma, Italia, en el 2005. Ahora tendremos el gusto de verla en Colombia.

El director, Tamas Ascher, nació en 1949 y desde 1983 hace parte del grupo de directores del Katona, al mismo tiempo que dirige el Teatro de Kaposvár. Desde 1989 es miembro individual de la Unión de Teatros de Europa. En 1992, cuando se inició el estallido de la prensa sensacionalista en los países postcomunistas, creó *El honor perdido de Katharina Blue*, de Heinrich Boll, y en 1997, *Art*, de Yasmina Reza. Con *Ivanov*, ganó el Premio a Mejor Obra y Mejor Director (2004) en el festival de Sarajevo. En Hungría ha recibido el Premio de la Crítica Húngara siete veces, el Premio del Festival del Teatro Nacional cuatro veces y entre los otros reconocimientos, se destaca el más prestigioso premio para los artistas húngaros el Premio Kossuth. Actualmente es una de las insignias de la Academia Teatral de Budapest. **hU**