

ARTESCÉNICAS

La Revista de la Academia

#27 / DICIEMBRE 2022

Publicación trimestral. 5€

Antonio Banderas

“EL ÚNICO CAMINO
PARA QUE EL MUSICAL
SE CONSOLIDE ES LA
CALIDAD”

FIEBRE DEL MUSICAL ♦ BARTOLOMÉ CAIRASCO ♦ PATRICIA ARIZA, COLOMBIA

contenidos

5| **Editorial**

6| **Gran gala de Academia**

10| **Antonio Banderas y el Albéniz**

Por Antonio Castro

16| **El teatro más musical que nunca**

Por Juanjo González Pascual

22| **Pantallas en el escenario**

Por Juan Ruesga Navarro

28| **Peter Brook**

Por Toni Tordera

32| **Patricia Ariza, Colombia**

Por Carmen Márquez

38| **20 Años sin Marsillach**

Por César Oliva

42| **El teatro Fantasio**

Por Miguel Ángel Camacho

48| **Premio José Monleón**

Por Manuel Barrera Benítez

50| **Maduixa sobre zancos**

Por José Vicente Peiró

54| **Bartolomé Cairasco**

Por Rafael Fernández Hernández

57| **Desconocido Cairasco**

Por Inma Chacón

60| **Entrevista a Marta Eguilior**

Por Arantxa Vela

64| **Mi dramaturgia**

Por Paula Martínez Fernández

68| **Académicos en USA**

72| **Reseña de libros**

74| **Salida a escena**

Por Ramón Ivars

Director
Antonio Castro

Editor
Rodolf Sirera

Directora-adjunta
Arantxa Vela Buendía

Consejo de redacción
Francisco Gutiérrez Carbajo, Carmen Márquez,
Rosángelos Valls, Eduardo Vasco, Ana Vega Toscano

Consejo de especialidades
Joan Cerveró, Carmen Giménez-Morte, David R.
Peralto, Denis Rafter, J.L. Raymond, Julio Salvatierra,
Ángel Solo, Alicia Soto

Publicidad
publicidad@academiae.es

Dirección de arte y maquetación
Victoria de Diego

Suscripciones y distribución
AAEE
Abdón Terradas, 4. 4ª planta
28015 Madrid
+34 915 946 984
comunicacion@academiae.es
www.academiadelasartesescenicass.es

Imprime
Palgraphic

Depósito Legal: M-8168-2015

ISSN: 2605-0412 / Impresa
2605-0420 / Online

La Academia no suscribe las opiniones de los autores publicadas en *Artescénicas*.

Queda prohibida la reproducción parcial o total de sus contenidos sin autorización expresa del editor por cualquier medio de reproducción mecánica o electrónica.

Portada

Antonio Banderas en *Company* retratado por Javier Naval. Foto cedida por la productora..

Academia de las Artes Escénicas de España

Presidenta

Cayetana Guillén Cuervo

Vicepresidente 1º

Eduardo Galán

Vicepresidente 2º

César Oliva

Vicepresidenta 3ª

Carmen Giménez Morte

Vicepresidenta 4ª

María López Insausti

Secretario General

Eduardo Vasco

Tesorero

Nicolás Fischtel

Vocales

Antonio Fernández Resines, Guiomar Fernández Troncoso, Pilar Jurado, Ana Labordeta, Carmen Márquez, Carlos Morán, Antonio Najarro, Adriana Ozores, María Pagés, Lluís Pasqual, Helena Pimenta, Rodolf Sirera y María Dolores Vargas

Gerente

Sandra Stuyck

Academia de las Artes Escénicas de España

La Academia de las Artes Escénicas online

Visita la web de la Academia de las Artes Escénicas para recibir información actualizada y conocer sus actividades puntuales. También podrás descargar la edición de esta revista, ampliar la información sobre los servicios que ofrece y estar siempre conectado con la Academia.

www.academiadelasartesescenicass.es

Entidades colaboradoras:

fundación sgae

Musicales para siempre

En este número ofrecemos un resumen de la programación de espectáculos musicales en la presente temporada. La cantidad de estrenos anunciados es abrumadora, tanto, que nos permite reflexionar sobre si se trata de un fenómeno irreversible. En otras épocas, también se produjeron ascensos de producción como el que citamos, que, sin embargo, acabaron agotados.

En el primer tercio del siglo XX, José Juan Cadenas y Eulogio Velasco, trajeron grandes espectáculos musicales. El primero importó la opereta centroeuropea, el segundo montó espectaculares revistas, como *Arco Iris* o *En plena locura*. La situación política de la década de los treinta acabó con estas superproducciones, aunque se mantuvieron las zarzuelas y las revistas más modestas.

Ya en los años cincuenta y sesenta, José Tamayo intentó introducir el musical americano con *Al sur del Pacífico* (1955) o *Kiss me, Kate* (1963). Osuna montó por primera vez *El hombre de la Mancha* (1966) y *Golfus de Roma* (1964). Tamayo volvería a abrir la puerta al género, en 1992, con una espléndida versión de *Los miserables*.

A mediados de los setenta llegaron a coincidir en Madrid *Godspell* (1974), *The Rocky Horror show* (1974), *Jesucristo Superstar* (1975), *El diluvio que viene* (1977) y *Evita* (1980).

Diversas causas, entre otras, una agitada transición política, hizo que decayeran los musicales hasta que Luis Ramírez se empeñó en convertir la Gran Vía en un Broadway castellano, secundado pronto por CIE: *El hombre de la Mancha* (1992), *Jekyll and Hyde* (2000), *La jaula de las locas* (2001), *La bella y la bestia*

(1999), *Cats* (2003)... Desde entonces, los estrenos se vienen produciendo con regularidad y ya no solo con franquicias importadas en bloque, sino con montajes propios. Algunos, como *El médico o El tiempo entre costuras*, de factura totalmente española.

Los musicales se han convertido, como en Nueva York o Londres, en uno de los atractivos turísticos de las grandes capitales. Y, lo que es más importante, generan gran cantidad de puestos de trabajo. Que un teatro recuperado, como el madrileño Albéniz, haya levantado el telón con un musical, *Company*, es significativo, como que Antonio Banderas haya establecido una factoría en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga. Los centros oficiales de enseñanzas dramáticas ya están incorporando en sus currículos la especialidad de 'musical' ante la necesidad de contar con artistas adecuadamente preparados.

La nueva y definitiva característica que justifica esta eclosión es, sin duda, la calidad. Nuestros musicales se equiparan sin desdoro alguno a los de Nueva York y Londres. Hay quien piensa que esta moda pudiera terminar con el llamado teatro de verso; otros, que lo estimula más si cabe.

Desde *Artescénicas* señalamos el hecho del actual esplendor de los musicales, para, en su momento, abrir cauces de análisis sobre lo que puede significar para el futuro de la escena española. Que sean espectáculos más turísticos que culturales es algo que está por ver. Y discutir. Lo importante es fomentar la coexistencia de todos los géneros teatrales, para que podamos seguir avanzando en nuestras artes escénicas. ♦

Antonio Castro

Patricia Ariza, dama de la escena colombiana

Por Carmen Márquez-Montes

Patricia Ariza es una de las creadoras más sólidas y polifacéticas de la escena hispanoamericana; es actriz, dramaturga, directora, gestora, narradora, poeta y activista cultural. Esta polifacética e incansable labor que realiza desde hace cincuenta años es la que la ha llevado al Ministerio de Cultura de este último Gobierno de la República de Colombia.

Su relación con la cultura comienza desde muy temprana edad, vinculada al “nadaísmo”, junto a Gonzalo Arango, Jotamario Arbeláez, Eduardo Escobar, Dinah Merlini, Helena Escobar, Elmo Valencia y Helena Restrepo, grupo emblemático vanguardista, artístico y filosófico colombiano que estuvo activo entre 1958 y 1964. Pronto, en 1966, se une a La Casa de la Cultura, grupo de teatro recién creado por Santiago García y Carlos José Reyes, con el que se trasladaron, en 1969, al popular barrio bogotano La Candelaria, del que tomó nombre el hoy emblemático Teatro La Candelaria, que es el decano de los grupos hispanoamericanos en activo, con 56 años de trabajo continuado. Desde el fallecimiento de Santiago García (1928-2020) lo dirige Patricia Ariza.

LA CANDELARIA. Compagina su trabajo en Teatro La Candelaria con sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia entre 1967 y 1969. La producción más extensa de Patricia Ariza es la realizada con este grupo, cuya trayectoria es la

Patricia Ariza,
creadora teatral
y Ministra de
Cultura de
Colombia.

Montaje de
Don Quijote,
de Santiago
García. Teatro
La Candelaria.
1999.

de ella, pues participa en todos los espectáculos que crea, siempre como actriz, a menudo como dramaturgista, coautora o directora, amén de su participación en las demás funciones artísticas y de gestión propias de un grupo de teatro independiente.

La Candelaria se ha caracterizado por la investigación, escénica y personal, para encontrar nuevos cauces de expresión y dar entrada en su obra a la realidad compleja y convulsa de la sociedad en la que les ha tocado vivir. Tras montar una serie de obras de teatro clásico en los años sesenta, comienzan ya definitivamente con el trabajo de creación colectiva de, entre otros, estos montajes: *Nosotros los Comunes* (1971), *La Ciudad Dorada* (1973), *Guadalupe años sin cuenta* (1975), *Los 10 días que estremecieron al mundo* (1977), *Golpe Fuerte* (1981) o *El Paso* (1988). Este último espectáculo abre una nueva etapa del grupo, en el sentido de que

La Candelaria se ha caracterizado por la investigación, escénica y personal, para encontrar nuevos cauces de expresión

darán ahora la misma valoración al texto que a los demás recursos expresivos. Los silencios y lo kinésico, las distancias, los murmullos, las canciones, etc. devienen elementos estructurales. En un lugar de paso, una suerte de cantina, colocan a Edmundo del Campo, desde ahí dan entrada a la violencia reinante en la Colombia de finales de los ochenta —que fue cuando se estrenó—, ensartado con elementos que aportaban una gran carga onírica y casi mítica. Esta creación de atmósferas y juego escénico alcanza

Montaje de *Camilo*,
por el Teatro
La Candelaria.
Dirección Patricia
Ariza. ©Carlos Lema

nueva altura en *Maravilla Star* (1989/Santiago García), donde un hombre busca su lugar en el mundo, y salta continuamente de la realidad a la fantasía.

En *la raya* (1992/Creación colectiva), reconocieron que el trabajo más importante fue el largo proceso de investigación. Partieron, inicialmente, de *Crónica de una muerte anunciada*, de García Márquez, pero el trabajo terminó conduciéndoles hacia los marginales (ñeros) que pueblan las calles colombianas. Los actores deambulaban en escena como sonámbulos que no tienen adónde conducirse, del mismo modo que esos personajes reales absolutamente anónimos, no constan en las estadísticas, carecen de filiación, de arraigo, de todo. De manera que La Candelaria dio presencia desde la escena a esos cuerpos “inexistentes” de la sociedad.

En la confrontación entre la realidad y la fantasía, o las necesidades de las personas, se inscribe *Manda Patibularia* (1996/Santiago García), en la que un hombre condenado a muerte sólo quiere saber cuándo será la fecha, algo que le obsesiona para organizar lo poco que le resta

de tiempo. Esta obsesión llega casi al delirio, sobre todo al cotejarse con el resto de los personajes, el director de la cárcel, su abogado, su hija, etc. Deviene en una suerte de pasión hacia el calvario sin que encuentre nada a lo que poder aferrarse.

NUEVA ETAPA. Línea que continúan en *A fuego lento* (1997) pieza con autoría de Patricia Ariza, o en *El Quijote* (1999), montaje que volvieron a retomar en 2005 y 2015, una versión especial de la obra de Cervantes elaborada por Santiago García. Pero quiero detenerme en *De caos é*

Patricia Ariza introduce en el grupo la lucha por la igualdad de las mujeres, con espectáculos propios y apoyando los de otras compañeras

Cacaos (2002/Creación colectiva) y en *Nayra* (2004/Creación colectiva), porque estas obras abrieron una nueva etapa del grupo, no porque su imaginario ni su ideario se vieran alterados, sino por una evolución que cada vez los fue acercando más a lo performativo. *De caos & Cacaos* está conformado por diez cuadros con argumentos independientes que se van sumando y creando un sentido nuevo en su conjunción. El público presencia todo el proceso de cambio para concebir el espacio siguiente, así como el entrenamiento, o calentamiento, de los actores. En una suerte de instalaciones que se van superponiendo en orden lineal; creando una sinfonía de movimientos, guiños y gestualidades que dan una nueva valoración. *Nayra* (2004), incide también en esa idea, pero ahora dotada de una mayor carga ritual, de hecho, Santiago García, ha reconocido que trató de crear un espacio a imagen del santuario del San Juan Chamula, en Chiapas. Y desde ese espacio de ceremonia y rito parten y van llenándolo de significación. Actuó como adjunta de dirección Patricia Ariza. En la siguiente producción, *A*

título personal (2008/Creación colectiva), siguen la línea de fractalidad e incitación al público para que cree su propio espectáculo, iniciado en las dos anteriores. Los actores-personajes entran y salen continuamente del personaje y en uno de esos momentos dice Santiago García que, hasta el momento, ellos producían perlas que iban engarzando y entregan al público un collar elaborado, si bien, ahora están en el proceso de crear perlas y entregarlas tal cual al público para que cada quién cree su propio collar. No está estructurada desde una línea argumental al uso, sino en fragmentos (monólogos, videos, canciones, etc.) fruto de la investigación de cada actor. *A Mantiles* (2010/Creación colectiva), es una suerte de continuación de la anterior, donde indagan, sobre todo, el conflicto de lo individual en intérpretes que llevan tantos años trabajando juntos.

Las últimas obras del grupo tienen la dirección de Patricia Ariza, salvo *Si el río hablara* (2013/ Creación colectiva) y *Refracción mientras no se apague el sol* (2018/Creación colectiva). Patricia Ariza trata el problemático tema de la relación

Auditorio del
Teatro La
Candelaria.

entre cuerpo y memoria en dos piezas, *Collage Candelaria* (2012/Creación colectiva) y *Soma Mnemosine* (2012/Creación colectiva), sobre todo inciden en la desaparición de las personas, introduce testimonios, fragmentos de video y cine, entre otros.

Desde 2015 el grupo abre un nuevo periodo, entran nuevos actores y se marchan algunos de los históricos, con la dirección general de Patricia Ariza. Periodo que se inaugura con *Camilo* (2015), centrado en el cura guerrillero Camilo Torres, que se utiliza para lanzar interrogantes sobre la situación del momento tan especial por el que atravesaba el país.

Patricia Ariza introduce en el grupo la lucha por la igualdad de las mujeres, con espectáculos propios y apoyando los de otras compañeras, como *Fémima Ludens* (1995), de Nohora Ayala. Temática que está presente en bastantes de su treintena de obras, si bien de manera especial en *Tres mujeres y prevert* (1984), *Mujeres en trance de viaje* (1986), *María Magdalena* (1993), *La Madre* (1999), *Mujeres desplazándose* (2000) o *Antígona* (2001).

Además de Teatro la Candelaria hay que destacar también que fue una de las creadoras de la Corporación Colombiana de Teatro, que ha presidido largos periodos y desde donde ha liderado proyectos de enorme trascendencia sobre la igualdad de género y dando cuenta de los principales conflictos a los que se ha enfrentado la sociedad colombiana, con la realización de acciones callejeras, performances y activismo político con el grupo Rapsoda Teatro, un grupo de jóvenes de cultura urbana y otros creados *ex profeso* para realizar determinadas acciones.

No podemos dejar de mencionar su gran labor en la creación y dirección del Festival de Teatro Alternativo y del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, que se han caracterizado por dar entrada a espectáculos de lucha social. Un proyecto fundamental es “Mujeres, Arte y Parte por la Paz de Colombia” y otros en los que apoya a jóvenes creadores y a proyectos que dan cuenta de las lacras sociales, como el

trabajo del que surge el espectáculo *Las Madres de Soacha*, donde se da cuenta del terrible hecho de los denominados falsos positivos¹. Ha colaborado en proyectos internacionales, sobre todo con el grupo, ligado al Odin Theatre, Magdalena Norway de Noruega.

MILITANCIA SOCIAL. Por toda su militancia social ha sido detenida y punto de mira de los paramilitares y otros grupos conservadores; sobrevivió al genocidio contra la Unión Patriótica, debió llevar un chaleco antibalas durante unos diez años, y ha trabajado como asesora cultural de la Corporación Reiniciar. En 2009 se le abrió un expediente de inteligencia de la policía, acusándola de, supuestamente, encubrir actividades de propaganda de las FARC detrás de los servicios comunitarios que prestaba, además se la acusaba de ser sospechosa por haber sido en su juventud nadaísta y hippie. Miles de creadores de ambos lados del Atlántico firmaron cartas de apoyo y finalmente fue cerrado el proceso.

En 2007 recibió en Holanda el Premio Príncipe Claus “por sus aportes a la cultura universal y su compromiso artístico con la búsqueda de la paz para la nación colombiana”. En 2008 fue condecorada con la Orden del Congreso en reconocimiento a “toda una vida dedicada a la cultura” y el Premio GLOU del Encuentro de Mujeres de Cádiz. También ha recibido los Premios del FIT de Cádiz a su trayectoria, el Gilder Coigner de la Asociación de Directoras y Dramaturgas de Estados Unidos. En 2019 recibió, junto a Santiago García y Carlos José Reyes, la Medalla al Mérito Cultural por sus aportes y legado al teatro colombiano.

Esta es una brevísima miscelánea de Patricia Ariza, una verdadera Dama de la Escena Iberoamericana que, como mencioné al principio, desde el 4 de julio de 2022 es la nueva Ministra de Cultura del Gobierno Colombiano. La cultura y el teatro colombianos están de enhorabuena. ♦

1- Así se denomina al escándalo que se hace público en 2008, en el que miembros del Ejército de Colombia asesinan a civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, con el objetivo presentar resultados. Casos que son conocidos en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.