

ADE

36 Premios ADE

TEATRO

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES
DE ESCENA DE ESPAÑA

Nº 193 Junio 2023 · 13 Euros



**40 años
después:
el cambio
en el teatro
en España**

Texto teatral: *La política*, de Patricia Benedicto





Macunaíma
espectáculo dirigido
por Antunes Filho a
partir del texto de
Mário de Andrade.
Brasil, 1981.

La escena iberoamericana que llegó de las políticas del primer gobierno socialista

POR CARMEN MÁRQUEZ MONTES

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Una mirada a la escena española actual y a la de inicios de los años ochenta permite comprobar los grandes cambios, muchos más de los que la evolución normal de corrientes y generaciones propician. Seguro que bastantes se revisan en este número y tienen que ver con las políticas que hizo el PSOE en 1982 y sus siguientes gobiernos. Yo deseo detenerme en un aspecto muy concreto de es mutación, la presencia continuada y habitual de grupos y creadores iberoamericanos¹ en los escenarios españoles.

Recordemos que la política cultural de esos primeros gobiernos se materializó en la Ley de Cine, el impulso a la industria editorial, el apoyo a las artes plásticas, la promoción de la cultura popular, así como la participación ciudadana, la promoción de la diversidad cultural y la preservación del patrimonio inmaterial.

En las artes escénicas fue muy importante la creación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), para promover y difundir las artes escénicas y la música en España. Este organismo se encargó de gestionar los teatros, las orquestas y los festivales de música en todo el país, así como de apoyar a los artistas y promover la formación y la investigación en estas disciplinas. Y que dio lugar a, como sabemos, el fomento de la creación teatral, el apoyo a los teatros públicos, la formación y educación teatral, la promoción de la actividad teatral, en general y, sobre todo, a la internacionalización y cooperación teatral, que buscaba fortalecer los vínculos teatrales con otros países y promover la cooperación internacional en el ámbito teatral. Se apoyaron intercambios culturales, festivales internacionales de teatro y proyectos de colaboración con compañías y artistas extranjeros.

En esta última línea se inscribe la implementación del programa de relaciones con Iberoamérica como parte de su política exterior y de cooperación internacional. Durante ese mismo año de 1982 se adoptaron una serie de medidas y acciones con el objetivo de fortalecer los lazos políticos, económicos y culturales con los países de América Latina y España, entre los que podemos destacar:

- Relaciones diplomáticas y políticas más cercanas con los países de Iberoamérica, se realizaron visitas oficiales y se establecieron canales de comunicación y cooperación con los gobiernos y líderes de la región.
- Se fomentó la cooperación económica y comercial.
- Se incrementó la colaboración en temas de desarrollo y ayuda humanitaria.
- Y, sobre todo, se implementaron programas de intercambio cultural y educativo. Se promovió la difusión de la cultura española en la región y la de los países iberoamericanos en España, se apoyaron iniciativas para fortalecer los lazos culturales y académicos entre ambas partes.

Estos son solo algunos ejemplos de las medidas y acciones tomadas por el PSOE en relación con Iberoamérica desde que entra en el gobierno en 1982. Se continuó desarrollando una política exterior hacia la región, sobre todo en el primer mandato, fortaleciendo las relaciones y promoviendo la cooperación en diferentes ámbitos, de manera especial iniciativas culturales y teatrales que involucraran a compañías y artistas iberoamericanos, como parte de los esfuerzos por promover esa cooperación y el intercambio cultural con los países de habla hispana en América Latina y, en general, de Iberoamérica. Nacen festivales con este propósito. Por ejemplo, se respaldó el Festival de Cine Iberoamericano y se creó, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz nace en 1986 y pronto se convirtió en uno de los eventos teatrales más importantes de España y de toda Iberoamérica. Se creó con el objetivo de promover el intercambio cultural y artístico entre España y los países iberoamericanos a través de la escena.

Cádiz, por su posición geográfica y su rica historia cultural, se convirtió en el escenario ideal para albergar este festival. Además de la exhibición de espectáculos se realizan actividades complementarias como conferencias, talleres y encuentros entre profesionales del teatro para fomentar el necesario diálogo intercultural y la difusión de las producciones teatrales iberoamericanas, así como promover el teatro no solo como expresión artística, sino también como herramienta de reflexión social y para mostrar la diversidad y riqueza cultural iberoamericana. Durante el festival se presentan obras teatrales de diferentes géneros y estilos, provenientes de países de habla hispana y portuguesa, tanto de Europa como de América Latina, encaminadas a promover el intercambio cultural, pues el FIT de Cádiz busca fomentar el diálogo y la colaboración entre artistas y compañías teatrales de diferentes países iberoamericanos. Se propone como un espacio de encuentro donde se puedan compartir experiencias, conocimientos y perspectivas artísticas.

Sobre todo destacados tres grandes aspectos desarrollados por el FIT de Cádiz y que son fundamentales para la necesaria y fundamenta relación con los países iberoamericanos, y que son los que han propiciado el verdadero encuentro y generado las sinergias y trabajos en común de teatristas de ambas orillas:

- Promoción del intercambio cultural, el FIT de Cádiz ha sido un motor clave para fomentar el intercambio cultural entre España y los países iberoamericanos. A través de la participa-



Discurso de promoción, espectáculo con dirección de Miguel Rubio Zapata. Teatro Yuyachkani. Perú, 2022.

ción de compañías teatrales de diversos países, se ha propiciado el diálogo intercultural y se han creado lazos duraderos entre artistas y profesionales del teatro.

- Difusión del teatro iberoamericano, uno de los logros más destacados del FIT de Cádiz ha sido su capacidad para difundir y dar visibilidad al teatro iberoamericano. El festival ha servido como plataforma para dar a conocer las propuestas teatrales de diferentes países, permitiendo que obras y artistas alcancen un público amplio y diverso.

- Impulso a la diversidad teatral, el FIT de Cádiz ha sido un espacio que celebra y promueve la diversidad teatral. Ha ofrecido un amplio abanico de géneros, estilos y temáticas, brindando al público la oportunidad de disfrutar de una programación rica y variada. El festival ha contribuido a ampliar los horizontes teatrales y a enriquecer la oferta cultural de la región. A lo que se debe sumar que ha propiciado la llegada y flujo por los escenarios españoles y europeos.

Todas las generaciones de la escena iberoamericana desde la del cincuenta, en plena madurez creativa cuando se crea el FIT, hasta las nuevas generaciones del milenio, han presentado sus trabajos en el festival y han dialogado en sus espacios de encuentro. Los grandes creadores y grupos han transitado los escenarios gaditanos y después de ellos otros españoles y europeos, en virtud de los acuerdos del propio festival con otros teatros o bien gracias a que programadores han aprovechado la estancia en Europa de estos grupos y creadores para que realizaran funciones, impartieran talleres o participaran en encuentros diversos. Como se ha dicho, todas las generaciones de creadores y grupos emblemáticos han sido programados en el FIT de Cádiz, a título de ejemplo menciono: El Galpón (Uruguay), Teatro La Candelaria (Colombia), Yuyachkany (Perú), Teatro Malayerba (Ecuador), Compañía Nacional de Teatro de México (México), Teatro El Público (Cuba), Teatro de los Andes (Bolivia), Compañía Teatral Macunaíma (Brasil) y un larguísimo etcétera que no podemos incluir aquí.

Tras los años del FIT de Cádiz y de algunos otros pocos festivales que han programado a grupos iberoamericanos, la escena de ambos lados del Atlántico, se ha mezclado y en estos momentos es en los que podemos ver los frutos de la rica y continuada retroalimentación.

Es cierto que siempre ha existido una relación, incluso desde los momentos iniciales de la colonia y luego, a inicios del siglo XX hubo un gran momento de relaciones, ejemplo de ello son las giras de María Guerrero o Margarita Xirgu, con procesos importantes en los que ahora no podemos entrar. Tras la guerra civil hubo un gran número de creadores de la escena española que se instalaron en América, algunos volvieron en diversos momentos de la posguerra y montaron algunos autores iberoamericanos, y, desde luego, las desafortunadas circunstancias políticas han traído oleadas de creadores a España, como fue el caso de Jorge Díaz, Norma Aleandro o Eduardo Pavlovsky, que volvieron luego a sus países; o bien Cristina Rota o Juan Carlos Corazza, que se han quedado e integrado plenamente en la profesión española. Pero sus procesos son diferentes porque vinieron forzados por las circunstancias políticas.

En este trabajo, lo que quiero destacar es cómo, gracias a la continua programación en el FIT de Cádiz, gracias a aquellas iniciales políticas socialistas, y a la expansión de esa programación a otras ciudades españolas, sobre todo a Madrid, ha propiciado un conocimiento del teatro iberoamericano y una relación entre los creados de ambas orillas, de tal modo que es habitual encontrar a directores, actores y dramaturgos iberoamericanos en programaciones de los diversos festivales, no necesariamente de naturaleza iberoamericana, como el Festival de Otoño de Madrid o el Grec de Cataluña. Baste revisar la programación del Teatro de la Abadía de esta temporada, con una nutrida representación de grupos y obras de creadores iberoamericanos. Algunos, propiciados por el proyecto Iberescena, que nunca hubiera podido surgir sin que desde mitad de los ochenta se hubieran dado las sinergias mencionadas antes. Otro gran ejemplo para conocer y respetar el teatro iberoamericano fue la publicación, desde el Ministerio, liderada por Moisés Pérez Coterillo, de las antologías de dramaturgia iberoamericana, así como los cuatro extraordinarios volúmenes de *Escenario de dos Mundos*.

Insisto, todo ello es lo que ha posibilitado que en el tejido teatral español encontremos a jóvenes creadores como Yayo Cáceres, director de RonLalá, que, con Álvaro Tato y toda la troupe, han revolucionado la representación de los clásicos. Yayo Cáceres llega a España desde al Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes (nacido en 1987), donde llegó con un espectáculo de la actriz Mabel Manzotti.



El Quijote,
dramaturgia y
dirección de Santiago
García basada en la
obra de Cervantes.
Teatro La Candelaria.
Colombia, 1999.



Ave Mater, montaje
con dirección de Lila
García del texto de
Dino Armas. Teatro El
Galpón. Uruguay, 2014.

O bien a Julia Gómez Cora la productora que demostró que era posible montar musicales en España. Claudio Tolcachir presente en la dirección de espectáculos de agrupaciones diversas o con sus propios textos y su escuela. Y, desde luego, los continuados estrenos de autores iberoamericanos, como ejemplo cito al uruguayo Gabriel Calderón, del que se han visto cuatro montajes de piezas suyas en la temporada 2022-2023.

Muchos otros ejemplos podrían citarse, pero creo que con los mencionados basta para demostrar cómo aquellas políticas que vinieron del PSOE, que se han continuado de manera más o menos activa, han propiciado que exista el imprescindible conocimiento y colaboración entre las escenas española y la iberoamericana, con la normalidad y naturalidad imprescindible y necesaria.◆

Notas

¹ Utilizo esta terminología en el sentido con el que nace, para referirse a los países de América en los que se habla cualquiera de las lenguas de la Península Ibérica