

ARTESCÉNICAS #36

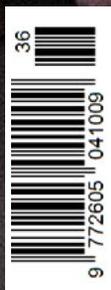
La Revista de la
Academia de las
Artes Escénicas

Marzo 2025
Publicación
trimestral. 5€

Una reflexión
sobre el futuro

FUTURASCENA

TERRITORIOS / Artes Escénicas en Aragón

Contenidos

3 EDITORIAL

Por Carlos Morán

4 ENTREVISTA DO CHAPITÔ

Por Arantxa Vela Buendía

8 HISTORIAS DE LA ESCENA

JOSÉ ZORRILLA Y EL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL. Por José Luis González Subías

10 HISTORIA

12 CINCUENTA AÑOS DE LA HUELGA DE INTÉRPRETES. Por Carmen Márquez Montes

16 FRAGMENTOS DE UN GUIÓN CASI IMPOSIBLE. Por Lluís Pasqual

18 JOSÉ RODRÍGUEZ MÉNDEZ: CENTENARIO DE UNA GENERACIÓN OLVIDADA. Por César Oliva

22 VARIA

22 EL CONGRESO DE DRAMATURGIA DE LA SGAE. Por Juana Escabias

24 LA GRAN RED DE DANSA VALÈNCIA. Por Sara Esteller

28 LA TÉCNICA MEISNER: LA PIEZA CLAVE DE LA ACTUACIÓN CONTEMPORÁNEA. Por Yoska Lázaro

32 RIESGO: I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Por Adolfo Simón

36 A PROPÓSITO DE QUEVEDO, LA PALABRA Y EL MURO. Por Francisco Javier Díez de Revenga

38 DOSIER

FUTURA ESCENA. Redacción

48 TERRITORIOS: ARAGÓN

49 EN ARAGÓN EL TEATRO RESISTE EN LOS TEATROS. Por Alfonso Plou

52 ENTRE LA EXCELENCIA Y LA DESIDIA. Por Carlos Blanco

56 EL CIRCO, HISTORIAS UNIVERSALES CONTADAS DESDE ARAGÓN. Por Ana Castrillo y Carmeneta Montañés

60 TÍTERES Y TITIRITEROS EN ARAGÓN. Por Adolfo Ayuso

64 CARLOS MARTÍN BAZÁN: REIVENTARSE Y CREAR. Redacción

68 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

68 PLÁSTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Por Luis Crespo

PORTADA:

Asistentes a Futuraescena.
Foto: Redacción

70 ACADEMIA

X CEREMONIA DE ENTREGA DE MEDALLAS DE ORO Y DISTINCIONES DE HONOR. Por José Luis González Subías

73 TECNOESCENA

LA BASE DE DATOS DE TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL. Redacción

74 OBITUARIO.

JUAN MARGALLO: TEATRO, COMPROMISO Y RESISTENCIA

76 LIBROS

76 El nuevo ente y su impacto en la escena teatral contemporánea

76 Fuentes y recursos para el estudio del teatro español (iii)

77 La precariedad a escena

78 Diarios de un español ruso

79 Teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico. Siglo XVI

Director: José Vicente Peiró

Editor: Rodolf Sirera

Directora adjunta: Alicia Gómez Linares

Consejo de redacción: José Luis González Subías, Francisco Gutiérrez Carbajo, Carmen Márquez, Antonio Tordera, Rosángelos Valls, Ana Vega Toscano, Arantxa Vela Buendía, Margarita del Hoyo

Consejo de especialidades: Fernando Bercebal, Marta Carrasco, Luis Crespo, Juana Escabias, Julio Escalada, Diego Ferro, Jorge Grundman, Mercè Puy, Vicente Palacios, Adolfo Simón, Carlos Such

Publicidad: publicidad@academiae.es

Diseño y Maquetación: gorria.info

Suscripciones y distribución:

ASOCIACIÓN ACADEMIA
DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ESPAÑA
Paseo de la Chopera nº 14
(Matadero Madrid) 28045 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.

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: Jorge Sánchez Somolinos

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

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición, del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

fundación **sgae**

Esta revista está elaborada con papel procedente de explotaciones forestales controladas

Editorial

Los pasados días 28, 29 y 30 de enero, en las Naves del centro cultural El Matadero, de la ciudad de Madrid, se llevó a cabo el foro FUTURAESCENA “Artes Escénicas Siglo XXI” organizado por la Academia de las Artes Escénicas de España.

Gracias al patrocinio de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y después de dos intensos años de trabajo preparatorio, la Academia pudo culminar la organización de este evento que nace con la voluntad de propiciar un marco para la reflexión sobre los grandes retos que debe afrontar el sector escénico en España.

El Foro, que contó con la participación de más de 200 profesionales de todas las disciplinas escénicas, se desarrolló alrededor de tres grandes temas. En primer lugar se reflexionó sobre las claves del servicio que hoy en día prestan las artes escénicas a la ciudadanía, posteriormente se analizó el impacto de la tecnología digital en el sector escénico con especial atención a la Inteligencia Artificial y por último, se abordó el papel de las artes escénicas en el sistema educativo.

Gracias a las ponencias, conferencias y mesas redondas realizadas alrededor de estos temas, se han podido escuchar importantes reflexiones que, en conjunto, vienen a resaltar los enormes beneficios que las artes escénicas aportan a nuestra sociedad, su relevante capacidad para contribuir a la cohesión social, a la transmisión de valores y la mejora en la educación; cuestiones que, sin desmerecer la importancia de las artes escénicas como patrimonio cultural o como un gran nicho de empleo y actividad económica, cobran hoy en día un protagonismo especial porque, en definitiva, las artes escénicas, en la compleja coyuntura histórica que estamos viviendo, se caracterizan por prestar, tanto a título individual como colectivo, un servicio especialmente beneficioso a la ciudadanía.

El Foro, que ha nacido con voluntad de continuidad, aspira a que estas y otras futuras conclusiones propiciadas por este marco de reflexión sean la base para construir el consenso necesario para un pacto de estado sobre las artes escénicas en España.

Por último, cabe recordar que con esta iniciativa la Academia ha dado un gran paso en el cumplimiento de sus fines estatutarios contribuyendo de manera relevante a la investigación sobre las artes escénicas en España.

Carlos Morán
(Coordinador de Futuraescena)

OBITUARIO

Juan Margallo: teatro, compromiso y resistencia

Juan Margallo (1940-2025) deja una huella imborrable en la escena española e iberoamericana. Actor, director y dramaturgo, destacó por su humor crítico y compromiso social. Fundador de Tábano, El Búho y El Gayo Vallecano, impulsó el teatro independiente y alternativo. Dirigió el FIT de Cádiz y tuvo presencia en cine y TV. Su legado inspira a las nuevas generaciones.

CARMEN MÁRQUEZ-MONTES
ULPGC-Academia AAEE

El fallecimiento de Juan Margallo (1940-2025) marca una honda huella en la escena española, por todo lo que representó a lo largo de su vida. Este hombre de mirada incisiva y sonrisa socarrona, ha acompañado al teatro español e iberoamericano desde los años sesenta a la actualidad, en los que ha modelado una peculiar manera de hacer y estar en los escenarios, comprometido con la sociedad y sus contingencias. Quizás el recurso más emblemático de todo su quehacer haya sido el humor y la ironía, con los que ha parodiado, con mucho ingenio, buena parte de los acontecimientos de esos años frente al público. Ha sido intérprete, director, dramaturgo, adaptador o dramaturgista, gestor y generador de encuentros entre

gentes de la escena de España e Iberoamérica y bastantes cosas más.

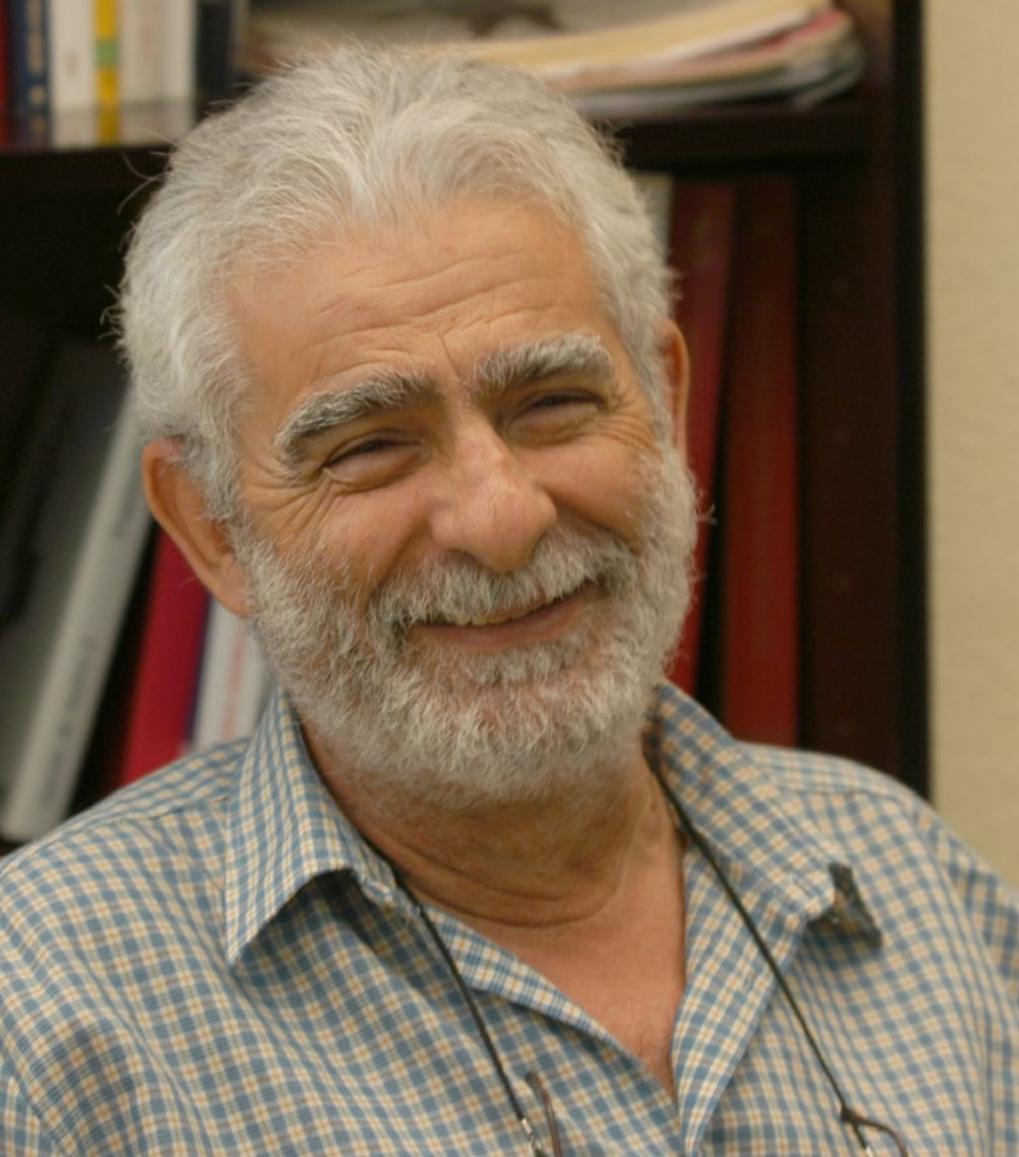
Desde su Cáceres natal a Madrid, y desde sus estudios de Perito a la RESAD, inicia un periodo en el que comienza sus primeras colaboraciones escénicas que le conducirán al Teatro Estudio de Madrid (TEM), en donde conoce a Petra Martínez, su compañera de vida y cómplice en la escena. En 1968 funda Tábano, junto a José Luis Alonso de Santos, Enriqueta Carballeira y Alberto Alonso, a los que enseguida se unirán otros componentes. Este emblemático grupo del teatro independiente, monta espectáculos cargados de humor corrosivo y crítica social, además de incorporar diversos lenguajes con elementos farsescos. *El juego de los dominantes* (1969, solo representado dos veces), *Castañuela 70* (1970), *El retablo del flautista* (1971) o *Los últimos días de soledad de Robinson*

Crusoe (1974) son ejemplo de ello.

Mención especial merece *Castañuela 70* (1970), realizado con la banda *Las madres del cordero*, pues combinaba la revista musical con el teatro bufo y la crítica política, y concebido como una sátira al franquismo y a la sociedad española de la época. Dirigida por Juan, y escrita en colaboración con Alfonso Sastre y Félix Rotaeta, se servía del humor y la parodia para denunciar la censura, la represión y la falta de libertad. Alcanzó un gran éxito siendo el gran referente del teatro independiente y político anterior a la Transición, y símbolo de resistencia artística. Tras su exitosa presentación en el Teatro de la Comedia de Madrid, realizó giras por Europa y América. Entre los espacios visitados destacó el Festival de Nancy y el de Manizales, en 1973, donde conocen a Enrique Buenaventura, Atahualpa del Cioppo, Augusto Boal, Santiago García, etc. Encuentro fundamental para la trayectoria de Juan Margallo, hombre de vocación atlántica, amigo y conocedor de los creadores y grupos de la América de habla española.

1976, junto a Petra Martínez, Antonio Llopis, Santiago Ramos y Fermín Cabal, crea El Búho, agrupación en la que también destacó la fuerte carga social y política. *La sangre y la ceniza* (1977), de Alfonso Sastre, o *Woyzeck* (1976), de Georg Büchner, lo corroboran. Las giras por Iberoamérica continuaron, pues fueron constantes en todos los proyectos de Juan Margallo.

Del teatro independiente llegó a la antesala del teatro alternativo con la creación en 1978 de El Gayo Vallecano, junto con Luis Matilla y Fermín Cabal, además de Petra

Martínez. Este colectivo cultural arraigó en el popular barrio de Vallecas, manteniéndose hasta 1983, compaginando montajes con la impartición de talleres, cursos, exposiciones, encuentros, concurso de pieza teatral, etc.

Uroc Teatro nació en 1985 como “una cooperativa familiar con espíritu de cómicos de la legua”, según mencionaban en sus programas. Allí afrontaron, entre otros: *Pareja abierta* (2001), de Darío Fo; *El señor Ibrahim y las flores del Corán* (2004), de Éric-Emmanuel Schmitt; *La madre pasota* (2012) y *Cosas nuestras de nosotros mismos* (2012), de Darío Fo y Franca Rame. Esta cooperativa continúa vigente, ocupándose de ella en la actualidad Olga Margallo.

Desde que llegó Juan Margallo al Festival de Manizales en 1973, no cesó nunca su relación con la escena iberoamericana y sus principales creadores y agrupaciones, lo que propició que, cuando se creó, en 1986, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, se le llamase para que se encargara de su dirección, lo que hizo hasta 1992. En estos siete años, el FIT de Cádiz se convirtió en una plataforma para el teatro iberoamericano, propiciando giras de allá hacia acá y a la inversa, gracias al espacio de encuentro generado entre grupos, creadores, programadores y gentes todas de la escena. Juan Margallo supo hacer del FIT un puente cultural entre España e Iberoamérica, lugar de intercambio de experiencias escé-

nicas y de fortalecimiento de los vínculos entre creadores de ambos lados del Atlántico. Durante esos años de dirección hizo hincapié en una de las principales cualidades de la escena iberoamericana: su compromiso con las circunstancias sociales, ideológicas y políticas de sus respectivas realidades. El FIT se convirtió en un festival de referencia internacional y determinante para el desarrollo de un diálogo teatral entre Europa e Iberoamérica.

Los años ochenta fueron también para Juan los del inicio de una mayor colaboración con la televisión y el cine, con papeles en *Campeones* (2018), consiguiendo una nominación a los Goya, o *Cerrar los ojos* (2023), de Víctor Erice, con el que había colaborado en su célebre *El espíritu de la colmena* (1974).

Ha obtenido algunos premios, como dos Max, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2011, y el Nacional de Teatro en 2022 al alimón con Petra Martínez. La trayectoria de Juan Margallo es un testimonio de compromiso con el arte y la sociedad. Su labor en el teatro independiente contribuyó a la renovación de la escena española y a la apertura de espacios de reflexión y crítica en momentos de censura y represión. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles dentro del ámbito teatral, así como su incursión en el cine y la televisión, demuestran su versatilidad y pasión por la profesión.

Su legado perdura en las generaciones de actores y creadores que han trabajado con él y del que han aprendido la necesidad de hacer del teatro una herramienta de cambio y conciencia social.