

Revistas

DDT (Documents de Dansa i Teatre), núm. 11

La revista de abril de 2008 del Teatre Lliure está dedicada íntegramente a la segunda edición de los Radicals Lliure, un formato de espectáculos experimentales con creadores que podríamos considerar poco convencionales, si tuviéramos que ponerles alguna etiqueta. Una primera introducción de Víctor Molina nos presenta a cada uno de los Radicals y da paso a los once artículos que firman diversos autores en referencia a los once espectáculos, unos artículos que a menudo están escritos en formatos también poco convencionales, si por segunda vez tuviéramos que ponerles una etiqueta: presentación del artista o de la compañía, relación de espectáculos o de currículums, reflexiones, fragmentos de entrevistas, fotografías, etc. Una serie de propuestas, de provocaciones, de reflexiones sobre la práctica del hecho teatral y escénico, donde las fronteras entre ficción y realidad, entre percepción y emoción, o entre espectador y espectáculo, o incluso entre preguntas y respuestas quedan voluntariamente desdibujadas. Y todo –o casi todo– en catalán, castellano e inglés.

DDT (Documents de Dansa i Teatre), núm. 12

El Teatre Lliure nos presenta en el número de junio de la revista una panorámica de los diversos espectáculos de la temporada 2007-2008, utilizando material de los correspondientes programas de mano y aportando otros nuevos y de diversa naturaleza, en función del tipo de espectáculo: entrevistas con directores, notas de coloquios con el público y otros textos de reflexión. En un epílogo de la revista encontramos las breves biografías de todos los autores, directores y coreógrafos que han pasado por las salas del Lliure. Una vez más, el actor –el único que, cómo recordaba Boadella hace más de veinte años, «se las ve cada día

con el toro, es decir, con el público»– no es considerado artista y padre común de la criatura.

Assaig de Teatre, núm. 62-63-64

Este número triple de la revista *Assaig de Teatre* centra su contenido en un extenso monográfico sobre la XXVIII Muestra Nacional de Teatro de Zacatecas, en México, en el que se reúnen entrevistas –en directo o redactadas posteriormente– a diversos creadores mejicanos presentes en aquel festival, además de ensayos sobre la dramaturgia mejicana de la segunda mitad del siglo XX, que muestra la monumental e interesante evolución de la creación escénica, hace añicos muchos de los moldes establecidos y se acerca al fenómeno internacional de la ruptura del teatro aristotélico. La mundialización –en definitiva, la armonización a escala mundial de todo tipo de productos y de referentes, incluidos los artísticos y culturales– también ha llegado a este país que quizás no es tan lejano como pensamos. Completa esta monografía la edición de dos obras: *Odio a los putos mexicanos*, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, y *Rashid 9/11*, de Jaime Chabaud, ésta última traducida al catalán. Se incluye en este número triple el habitual apartado de actualidad, donde se reseñan algunos de los estrenos teatrales catalanes y también de otros lugares.

Assaig de Teatre, núm. 65

El número de junio de la revista retoma el formato simple y reanuda las secciones sobre el I Simposio de Teatro no Aristotélico con dos nuevas ponencias: Sabry Hafez da a conocer las tendencias modernistas en el teatro árabe y Tania Brandão revisa a Beckett y a la inversión del clasicismo que realizó este autor. La revista también recoge una monografía sobre el autor inglés John Webster y publica en catalán una de las dos

tragedias que se conservan: *La duquessa de Malfi*, traducida por Rosa-Victòria Gras. El número se completa con la transcripción de la mesa redonda dedicada a la *Primera Història d'Esther* que se llevó a cabo a raíz de su estreno en el TNC y reanuda las amplias secciones de reseñas nacionales e internacionales, donde podemos encontrar las opiniones firmadas sobre todo tipo de espectáculos escénicos, desde los más comerciales hasta los más «off».

Teatre BCN

Siguiendo con su línea de informar mensualmente de la actualidad escénica de nuestro país, la revista *Teatre BCN* vuelve a aportar una serie de reportajes y artículos, breves y gráficamente documentados, de los que destacamos la memoria histórica de algunos montajes que han pasado a la historia y a la memoria colectiva: Iago Pericot rompe espacios escénicos en una boca de metro en construcción con *Rebel Delirium* y repone veinte años después su impactante *Mozart Nu*; o José Luis Gómez que estrena Peter Handke en el histórico teatro Capsa. También queremos destacar el reportaje sobre la presentación del libro de Gonzalo Pérez de Olaguer –cuya reseña publicamos en este mismo apartado– y otro sobre la creación de la compañía Joglars en 1962, que ya empezó a utilizar las técnicas de Marcel Marceau para cargar todo lo posible contra los poderes. Celebramos también los álbumes que periódicamente van apareciendo de actores y actrices de todos los estilos, junto con breves noticias o entrevistas de otros creadores como coreógrafos, directores y dramaturgos. Cierra este recordatorio de los principales artículos el referente a los quince años del Teatre Tantarantana, al recuerdo del Llantiol y de la Marató de l'Espectacle, dos centros donde muchas compañías ahora consolidadas pudieron debutar y, finalmente, el artículo dedicado a los proyectos empresariales destinados a recuperar todos los teatros y las

salas históricas del Paralelo barcelonés. Sin olvidar, claro está, la actualidad de ensayos, estrenos y novedades editoriales y virtuales.

Libros

El crítico trabaja para la historia

Joan Casas

Gonzalo Pérez de Olaguer: *Els anys difícils del teatre català. Memòria crítica*. Tarragona: Arola Editors, 2008

Henning Rischbieter, uno de los fundadores de la prestigiosa revista alemana *Theater Heute*, cuando hace cuarenta años respondía a una encuesta sobre el papel y los principios de la crítica decía, entre otras cosas, lo siguiente: «Es mucho más importante otra clase de mediación: aquélla que [el crítico] realiza entre la actualidad pura del teatro –una vez cada noche, secuencia de instantes no repetibles– y su historicidad. Los materiales de la historia del teatro, al menos si hablamos de los de este siglo, han sido aportados en su inmensa mayoría por los críticos teatrales. Es su palabra la que une y hace revivir el resto de material existente, las fotografías, los bocetos de decorados, los libros de dirección, los balances de taquillas, las memorias de gente de teatro. [...] Sólo si comprendo el teatro desde el punto de vista histórico, con el sello del pasado, fracasando o cumpliéndose en el presente, cerrado o abierto al futuro, sólo con este requisito previo puedo hacer comprender el teatro como aquel arte que es más público que cualquier otro arte: porque hace referencia a la sociedad».¹

El texto de Rischbieter parece hecho a medida para glosar el libro que hoy tenemos

1. En Peter HAMM (ed.), *Crítica de la crítica*, Barral Editores, 1971. La edición original de este libro-encuesta, que recoge opiniones de los críticos culturales alemanes más prestigiosos de la época, es de 1968.

entre manos, y que recoge los artículos que mes tras mes, desde enero de 2003 y hasta que la salud se lo permitió, Gonzalo Pérez de Olaguer fue publicando en la revista *Teatre BCN* con la rúbrica general de «Memoria crítica».

La memoria crítica es un acto de rebeldía contra la dictadura de la virtualidad de los medios y la condición efímera del espectáculo, que parecen conducir necesariamente a la volátil memoria de pez que hoy predomina en estos oficios del escenario, y para la cual los acontecimientos son éxitos o fracasos, pero no dibujan ningún propósito ni ningún cumplimiento; se insertan en el presente, pero no en la historia. En otro extremo, igualmente pernicioso, los estudios académicos tocan a menudo de oído y, a falta de estudiosos de la experiencia vital que aporta solidez a las cosas, recogen material de hemeroteca y de entrevistas, y proponen valoraciones a menudo pintorescas. El crítico se rebela contra este estado de cosas y trata de hacer transmisible aquella parte de su experiencia que apunta briznas de sentido, que dice «pasó eso, porque pasaba eso otro», o dice, «el intento era hacer eso, y salió mal, o bien, o a medias», que sabe que el contexto y la escala del tiempo son el marco de las acciones de los hombres y aquello que las explica. El crítico puede hacerlo porque ha vivido, como espectador con información privilegiada, aquello de lo que habla. El crítico puede hacerlo y es una de sus obligaciones hacerlo. Y Gonzalo Pérez de Olaguer consideró que había alcanzado una edad y había acumulado una experiencia –¡y una documentación!– que le empujaban a cumplir con esta obligación. Y lo hizo de una manera admirable.

En el campo de la historia del teatro contemporáneo en Cataluña, tan falto de análisis histórico, el trabajo modesto y discreto de Gonzalo Pérez de Olaguer ya se ha convertido en una referencia imprescindible. De la misma manera que su sonrisa y su talante generoso son para muchos que lo conocimos una dolorosa falta irremediable.

Un libro para dar cuerpo al pensamiento del actor

Jordi Fàbrega Górriz

Étienne Decroux: *Paraules sobre el mim*. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Col·lecció Escrits Teòrics, nº. 12, 2008

Escribo para hacer pensar, no para dispensar, y moriré joven al pie del Gran Proyecto. (Étienne Decroux)

Como decía Decroux, «cuando el actor se abstenga de aparecer en escena acompañado de su cuerpo, podrá abstenerse de estudiar el arte del cuerpo». Sin embargo, hace tiempo que en nuestros escenarios no menudea la interpretación basada en el trabajo corporal; ahora, para volver a despertar la conciencia –dormida o inexistente– sobre los fundamentos del arte del actor, aparece la primera traducción al catalán de esta obra primordial de la segunda mitad del siglo xx. ¡Hemos tenido que esperar cuarenta años desde su publicación! Por lo tanto, bienvenida sea, como lo son todas las grandes obras que se traducen al catalán, la lengua de un país que sufre una larga sequía de publicaciones de las artes escénicas.

Decroux fue el fundador del Mimo moderno, el creador de una nueva forma de arte: el Mimo corporal. Pero también llevó a cabo una de las investigaciones más importantes de la tradición teatral occidental sobre el arte del actor. Su obra posibilitó la toma de conciencia de una nueva manera de enfocar el trabajo actoral, así como la aparición de investigaciones y creaciones tan importantes como las de Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Tadeusz Kantor, Living Theater, San Francisco Mime Troupe, Bread and Puppet, Bob Wilson, Ariane Mnouchkine, Pina Bausch, Peter Brook, el Théâtre du Mouvement o el Théâtre de L'Ange Fou, entre otros.

Paroles sur le mime fue el primer libro que un mimo escribió sobre su arte. Es una recopilación de textos escritos entre 1931 y

1962; conferencias pronunciadas en Europa y en Estados Unidos, artículos publicados en revistas, ensayos, notas de clase, prólogos, presentaciones de espectáculos y la descripción de una pieza de Mimo. En esta obra, el autor expone su concepción sobre los fundamentos, los orígenes y los campos de aplicación del Mimo corporal, el nuevo lenguaje que desarrolló y codificó. Un nuevo lenguaje que, a diferencia de la tradición pantomímica del siglo xix, es autónomo, capaz de dar significados propios e intraducibles a otros lenguajes específicos, es decir, que no es un sucedáneo ni un sustitutivo de la palabra. Pero Decroux, además, también explica su concepción del teatro y del arte del actor, un cuarenta por ciento de los textos se refieren al teatro y al trabajo actoral.

Ahora bien, no es un manual práctico, es un libro clave, porque abre puertas a todos aquellos que se dedican al arte de la escena; el objetivo es, según el autor, perturbar las mentes tranquilas y no esclarecerlas y, advierte, quien quiera la luz tendrá que estudiar. Se tendrá que dedicar a la investigación, es decir, se tendrá que comprometer con su arte. Una obra, como dice Patrice Pavis, escrita como un poema, que quizás no hemos sabido leer más que como un tratado normativo, un libro lleno de metáforas poéticas a veces tan impenetrables como sus actitudes corporales y del cual, quizás, todavía no hemos sabido extraer todas las consecuencias para la teoría del actor del siglo xxi.

La primera edición apareció en 1963. André Veinstein, que escribió el prólogo, fue el encargado de seleccionar los textos y de definir el contenido del volumen bajo la supervisión del autor. La traducción que ahora se presenta es de la edición de 1994, que queda igual que la segunda edición del año 1977 –revisada y aumentada en vida del autor– pero en la de 1963 se añadió un artículo de Decroux, «Pour le pire et pour le meilleur», de 1956, publicado por primera vez en el libro de Jean Dorcy, *À la rencontre de la Mime et des mimes*, en 1958. Tenía

que ser la primera edición de una serie de textos del autor, pero no fue así. Según Thomas Leabhart –discípulo del maestro–, la presente edición reúne casi la mitad de los textos escritos por Decroux, el resto se encuentra en la Biblioteca del Arsenal de París y los derechos no están disponibles.

Decroux continuó trabajando, casi hasta sus últimos días, pero poca cosa más se ha publicado, quizás porque, como Meyerhold con sus estudios sobre la biomecánica, estaba en continua búsqueda, nunca la daba por acabada y dudaba de cómo usarla. Así pues, todo lo que disponemos del autor es este libro que ahora presentamos, diversos escritos, algunas películas, un amplio conjunto de ejercicios y un extenso repertorio transmitido fundamentalmente por sus discípulos. De aquí la importancia primordial de la aparición de esta traducción al catalán de *Paroles sur le mime*, que, además, representa un paso en la necesaria reparación de una de las grandes injusticias teatrales del siglo XX: la falta de conocimiento y de reconocimiento de la obra de Decroux.

Antoni Escudé Dalmasas: *Els inicis teatrals d'Àngel Guimerà. Edició i estudi de «La mitja cana»*. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008

En los inicios teatrales de Àngel Guimerà se basa el contenido de la tesis que prepara el autor de este libro. Conseguir editar en forma de libro la primera fase del trabajo de investigación es todo un éxito, más aún si la edición incluye lo que el mismo autor llama «una perla»: la edición de la obra en verso *La mitja cana*, la única que se conserva íntegra de este primer periodo del autor más conocido del repertorio catalán y que ocupa la segunda mitad del libro. En la primera, el autor nos aproxima a los pasos iniciales de Guimerà como autor teatral, básicamente como testimonio histórico pero sin olvidar el análisis dramático que sitúa *La mitja cana* en la tradición de

la comedia de enredos y, sobre todo, del sainete.

Francesc Foguet Boreu (coordinación y edición): *Teatre en temps de guerra i revolució (1936-1939)*. Punctum y Generalitat de Catalunya, 2008

Francesc Foguet publicó en 1999 el libro *El teatre català en temps de guerra i revolució (1936-1939)*, editado por el Institut del Teatre y la Abadía de Montserrat, y en 2005 el libro *Teatre, guerra i revolució*. Barcelona, 1936-1939, también editado por la Abadía de Montserrat. En el primero, realizaba el análisis del periodo a partir de las revistas *Mirador* y *Meridià*, semanarios de literatura, arte y política, que abarcaban gran parte del periodo de la guerra civil. En el segundo, centra su análisis en la ciudad de Barcelona y en la interrelación entre los ámbitos sindicales, políticos y específicamente teatrales. Es con estos antecedentes –y con el de otros libros históricos que recientemente se han publicado– que coordina el libro que reseñamos: una recopilación de diversos artículos firmados por los historiadores, filólogos, dramaturgos y/o profesores, pero todos ellos expertos en historia del teatro, que desgranar lo que fue el fenómeno teatral catalán desde diversos puntos de vista, no siempre coincidentes en su valoración. Así, tratan la socialización del teatro (Xavier Diez), la política escénica del gobierno catalán (Jordi Coca), los repertorios de la dramaturgia catalana (Francesc Foguet) o castellana (Manuel Aznar), la actividad teatral del Paralelo barcelonés (Joan Martori), el teatro amateur (Jordi Lladó), los dramaturgos ausentes (Núria Santamaria), el teatro en Valencia (Josep Lluís Sirera), y el teatro en Baleares, bajo el dominio fascista (Antoni Nadal). Finalmente, el último artículo no es un artículo propiamente sino una pieza corta, *Un vol de coloms*, escrita ex profeso por el dramaturgo valenciano Manuel Molins. Este libro ha sido escrito y editado con motivo de la exposición itinerante que con el mismo tí-

tulo se inauguró el 14 de abril de 2008, y que supone un paso adelante en la recuperación de la memoria histórica de un periodo que actualmente muchos partidos y personalidades políticas se esfuerzan en borrar.

Francesc Foguet Biel Sansano (eds.): *Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramaturgia de Manuel Molins*. Valencia: Universitat de València, Col. Teatro Siglo XX, Serie Crítica 16, 2008

La Universitat de València ha tenido el acierto de llevar a cabo una extensa publicación centrada en el estudio de la obra de Manuel Molins, uno de los dramaturgos valencianos más prolíficos. Francesc Foguet, de la Universitat Autònoma de Barce-

lona, y Biel Sansano, de la Universitat d'Alicant, son los responsables de la edición de las intervenciones en el I Simposio Internacional de Artes Escénicas que se celebró en Alicante en noviembre de 2006. Los dieciséis articulistas son de ámbitos bien diversos: investigadores teatrales (Sharon Feldman y Dominic Keown), historiadores (Ricard Salvat, Francesc Foguet, Isabel Marcillas, Núria Santamaria, Lluís Mesequer, Martí March, Magí Sunyer, Jordi Lladó, Enric Ciurans, Ramon X. Rosselló y Josep-Lluís Sirera), críticos (Maria Josep Ragué e Irène Sadowska) y dramaturgos (Albert Mestres), todos ellos de reconocida solvencia. Una suma ecléctica y necesariamente parcial que permite un buen conocimiento de la obra editada de Molins y que se complementa con una amplia entrevista de Francesc Calafat al mismo autor.

