
XXVIII FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA

LA COMUNIDAD DE MADRID

ACogerá MONTAJES PROVENIENTES DE 13 PAÍSES

EN TOTAL 34 ESPECTÁCULOS

Del 11 de mayo al 5 de junio

Es el segundo año que el Otoño teatral de Madrid se ha trasladado a la Primavera. Se trata del **XXVIII Festival de Otoño de Madrid**. La programación detallada se puede consultar en la página web del propio Festival:

www.madrid.org/fo

www.fo.org

Según **Amado Jiménez** – director de promoción cultural de la Comunidad – el llegar a esta XXVIII DEL Festival de Otoño supone:

· *Que Madrid se consolida como un gran centro de difusión de las artes escénicas y nos coloca en una posición espléndida, ya que nos convierte en capitalidad europea dentro de las grandes ciudades. Se confirma esta excelencia con el que la **Compañía Propeller** haya aceptado a venir con *The comedy of Errors* (La Comedia de los errores)*

*que inaugura el Festival y
Richard III (Ricardo III)*

La **Compañía Propeller** reproduce a las de la época de **Shakespeare**, que estaba integrada solamente por hombres, pero este título – una de las comedias más inteligentes y absurdas de

Shakespeare

– está tratado bajo un prisma contemporáneo. La

Compañía

Propeller

ha terminado por ser una de las más famosas de Inglaterra.

SHAKESPEARE INAUGURA EL FESTIVAL

Edward Hall es el director de la **Compañía Propeller**, que según **Ariel Goldenber**

– director del

Festival de Otoño

–,

· *quiero agradecer la colaboración del **British Council**, gracias al cual ha sido posible traer a esta Compañía y también el que*

Edward

estuviera presente en la inauguración.

Edward

tiene dos funciones; director y responsable de las puestas en escena de la

Compañía Propeller

, y desde hace un año director del

Hamster Theater de Londres

, que es de los más interesantes y vanguardistas. Es un hombre muy ocupado y le agradezco el que haya venido. Trabaja mucho en Inglaterra y EEUU y algo en España, (Madrid y Barcelona). Espero que hagamos a la Compañía más europea, ya que vienen muchos programadores de Europa a Madrid.

FOTO: MANUEL HARLAN - THE COMEDY OF ERRORS

Para Edward Hall el estar en Madrid con su compañía supone

Un placer porque Madrid es una ciudad preciosa y posee una magnífica tradición cultural. Me llena de satisfacción que Madrid pueda llevar a Europa el trabajo que hacemos desde Propeller. Nuestra compañía es como una pequeña familia muy íntima e integrada. Desde hace 13 años hemos ido creciendo poquito a poquito y para bien. Les cuento cómo somos como formación y filosofía. Yo soy un hombre con problemas de capacidad de atención. Me gusta que en la escena haya imaginación, colores, emociones, peleas y alegrías y eso surge del propio

Shakespeare

. Esto es lo que hacemos nosotros: nos movemos en las fronteras de los extremos y de ello hacemos el centro de atención.

La **Compañía** está integrada por sólo hombres y como en la época de **Shakespeare**

, los personajes femeninos, también los interpretan hombres. Por el momento las “actrices” no tiene cabida en ella.

Edward

añade:

· *Por el momento es de sólo hombres, pero “**nunca digo nunca**”. El que esta Compañía sea sólo de hombres, no quiere decir que no hay dirigido otros textos con otras compañías un teatro mixto. Con todo es importante, creado*

Propeller

, no bajar la guardia, pues un equipo de actores no es igual a otro formado por hombres y mujeres. Cada equipo es diferente. El hecho de que

Propeller

sea sólo de hombres es lo más evidente ante el público y es lo que le diferencia de otras compañías. Un actor siempre interpreta un personaje sea mujer o sea hombre. El público se da cuenta, pero lo importante es el proceso de interpretación como es el de meterse en la piel de otro personaje.

FOTO: ANDREW BRUCE-LOEBARD III

La **Compañía Propeller**, sin que se pueda llamar **Compañía Estable** en su sentido convencional, sí lo es en otro sentido:

- *Lo que pido a mis actores es implicación y compromiso total en la propia obra. Hacen de todo: cantan, cambian los escenarios, tocan los instrumentos, componen la música y los arreglos musicales. Lo que se muestra sobre el escenario son las capacidades físicas que les pides y se implican en la creación total de la obra, de modo que se puede decir que es una “obra colectiva”. No soy un director al estilo de ordenar y mandar. La puesta en escena la confeccionamos juntos.*

Esta exigencia supone una contraprestación un tanto peculiar.

· *Tal contraprestación es ofrecer a los actores un sitio permanente en cuanto a la formación teatral y el quedarse en la Compañía y, si quieren, tendrán trabajo en la próxima obra. Yo no se lo puedo exigir o perseguirlos. El resultado es el éxito de todos y la creación de oportunidades, tanto coral como individual. No hay un **contrato escrito sino un contrato de caballeros**. Así se ha formado el espíritu de la compañía que cultivamos desde hace años.*

Otra de las peculiaridades es el “no descanso” de los actores durante la representación.

· *Los actores no tienen el descanso del público, pues tanto al principio como durante el descanso se entremezclan con el público y los entretienen.*

En cuanto a la fidelidad a los textos de **Shakespeare** domina el rigor con una mirada contemporánea.

· *La obra mezcla el teatro clásico con una estética contemporánea. No hay que olvidar que **Shakespeare** escribía obras referidas a su época,*

*pero argumentos sacados de otras épocas. Parte de
Ricardo III*

*, por ejemplo hace pensar
en la famosa situación de la matrona de Éfeso en el
Satiricón
de*

Petronio

, porque

Ana

, después de haber insultado a

Ricardo

, cede a sus pretensiones de amor.

Shakespeare

*nunca estuvo en Éfeso y trae aquella historia a su época. Nosotros igual
hacemos un*

Ricardo III

pensado en el siglo XVI, pero traído al siglo XXI.

FOTO: MANUEL BARLAN

THE COMEDY OF ERRORS

En el caso de *The comedy of errors* se ambientan en la década de los 60 en un poblado latino, y se cantan mariachis.

Edward

aclara que no tiene que ser exactamente un lugar de Sudamérica.

• *No es necesariamente América Latina. Es más bien una isla de vacaciones. Estamos en los años 80 que es cuando se vendían vacaciones con “**todo incluido**”. Algo peligroso, pues no sabes lo que te puedes encontrar. En esos años, en España, Mallorca fue la isla favorita para los británicos y sigue siéndolo. En esas vacaciones los metes a todos allí. Beben demasiado, se ponen gorros ridículos y te metes en muchos líos. Esto es que queremos ambientar. No es más que la piedra angular, la idea básica para recrear un patio o un juego, porque, en definitiva es un cuento de hadas, que no hay que entenderlo literalmente, sino evocar un ambiente.*

El matiz de modernidad que **Edward** y su “**troupe**” inyectan a sus montajes se debe a que:

· *La puesta en escena es moderna porque los textos de **Shakespeare** fueron modernos en su tiempo, como he dicho antes. Otro motivo es que, como artistas que somos, buscamos referentes emocionales, emotivos y no sólo intelectuales, para controlar nuestra formación y buscar un modo de reflejar la obra. En cambio lo que sí mantengo es la disciplina en cuanto el lenguaje, pues están contruidos de una forma muy bella. Sólo hay una forma de decir cada línea de*

Shakespeare

*. Yo comparo nuestra forma de hacer teatro como cuando se tocan los **Blues***

– género musical

-, los cuales tiene una disciplina musical muy estricta, pero luego cómo tocarlo dependerá de cada intérprete y de los diversos estilos. Hay muchas formas de interpretar los acordes básicos.

En el mundo teatral de la literatura universal los conceptos de tragedia y comedia varían en cuanto a su uso. Hay países que separan los dos géneros y otros crean la “tragicomedia”, como es el caso de España. Para **Eward**

existen esos dos aspectos en

Shakespeare

, pero

· *Yo, personalmente, nunca llamo tragedias o comedias a la obras de **Shakespeare***

. Otros sí pusieron esa etiqueta.

Ricardo III

tiene mucho humor irónico y negro que sacamos para crear una tragedia negra. Intentamos conseguir las dos cosas: tragedia y comedia.

La Comedia de los errores

es un formato de farsa, aunque mejor construida que la simple farsa. Es una anarquía completa: tiene un alma trágica. En el formato es una tragedia: unos gemelos que tienen que encontrarse.

Shakespeare

tuvo gemelos y uno de ellos murió. Por lo tanto conoce bien el mundo de la tragedia en ese aspecto vivencial, bajo una capa bonita llena de alma.

Buscamos, pues, el alma, pero nos dejamos llevar, a veces, por la anarquía.

KASPAR HAUSER

Noticia de último momento es la incorporación de un nuevo espectáculo: *Kaspar*

, en el

Teatro de la Abadía del 1 al 4 de junio

. Con él se llegan a un total de 34 espectáculos.

En *Kaspar*, se narra la historia del adolescente alemán **Kaspar Hauser**. Primeramente encarcelado y posteriormente asesinado, muestra una sociedad incapaz de acoger a aquellas personas que ella no ha adoctrinado. La dirección corre a cargo de

Roberto Ciulli

por la compañía alemana

Theater an der Ruhr

Lo que ha caracterizado a esta compañía es el reconocer el *“el valor del diálogo internacional ya a comienzos de 1980, y ha continuado con este principio desde entonces”*.

KASPAR

FOTO: ANDREA KOL^HRING

Su concepción del teatro es universal y su lenguaje lo entienden personas

de todas las nacionalidades. Durante años, la formación ha contribuido de forma activa a fomentar el diálogo entre culturas y religiones y el debate social y político de cada momento.

Dentro y fuera de las fronteras alemanas, más de 40.000 espectadores han disfrutado de sus puestas en escena cada año.

TÍTULOS DE TEATRO A DESTACAR

Vuelve *El viento de un violín* del argentino **Claudio Tolcachir**, que forma parte de su trilogía ofrecida por el Teatro Español en el Matadero, Naves del Español.

Otros nombres célebres son:

- **Peter Brook** y su compañía **Théâtre des Bouffes du Nord** con *Una flauta mágica*, a partir de la

obra de

Wolfgang Amadeus Mozart.

· **Romeo Castellucci** muestra *On the Concept of the Face, regarding the Son of God* .

· **Compagnie 111 de Aurélien Bory** sorprenderá con su teatro físico en Sans Objet

·

EL MUNDO COREOGRÁFICO

Sasha Waltz - heredera de **Pina Bausch** – es la primera vez que viene en la Comunidad de Madrid en los **Teatros del Canal**, para presentar *Körper*, un estudio sobre la “*anatomía humana, el movimiento y su esencia material*”.

Otros participantes en el mundo de la coreografía son coreógrafos y bailarines bien probados: **Israel Galván**, **Jan Fabre**, **Hofesh Shecher**, **Shar on Fridman**

,
Nicole Beutler

O
Pierre Rigal

.

LA MÚSICA: VARIEDAD

En la música hay un amplio abanico:

· **Laurie Anderson**, con el espectáculo de música y *performance Delusion* ;

· **Soledad Villamil**, que presenta sus tangos junto a los **Hermanos Macana**

· **Fátima Miranda**, estrena en Madrid *perVERSIONES*, un ejercicio vocal y pianístico que aúna jazz, copla, pop, fado y *chanson*

.

- **Philip Glass** en comandita con el violinista **Tim Fain** cierra el área musical.

ELCIRCO PRICE DA ALOJAMIENTO A LA CONTEMPORANEIDAD

- **Bélgica** de la mano de la **familia Ronaldo** ofrece “circo contemporáneo” descubrirá los secretos escondidos detrás dA ella se suma la compañía australiana
- **Australia** se presenta con *The Circa Ensemble*, lleno de poesía física a base de golpe de sonidos, luces y acrobacias.

EL PARAFESTIVAL: LOS ENCUENTROS

Como complemento al Festival se han programado: Encuentros con el público y talleres “que incluyen doce charlas y encuentros entre el público y los artistas participantes, y tres talleres de artistas destinados a profesionales y estudiantes (en total, cuatro actividades más que el año

pasado).

LOS ESPACIOS

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, en el Teatro de La Abadía, La Casa Encendida, el Teatro Español, las Naves del Español - Matadero Madrid, el Teatro Pradillo, la Sala Cuarta Pared, el Teatro Fernán Gómez y el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, entre otros espacios.

ESTRENOS Y PAÍSES

El festival contará con **32 estrenos** - cuatro absolutos, 18 en España y diez en la Comunidad de Madrid - y programará

26 producciones internacionales

, procedentes de: Alemania (3), Argentina (3), Australia (1), Bélgica (2), Estados Unidos (3), Francia (5), Italia (1), Países Bajos (1), Reino Unido (3), Rusia (2), Suiza (1) y Túnez (1). De los

ocho espectáculos

españoles

que estarán presentes en el festival,

dos son andaluces

y

seis de compañías sitas en la región madrileña

.

Más información

www.madrid.org/fo

www.madridteatro.net

