

Noviembre 2003

Traviesas de paz y campos de batalla

Compromiso de continuidad por parte del ayuntamiento de Cádiz, en la persona de su alcaldesa Teófila Martínez. Nueva sede: el Centro Integral de la Mujer, que abre sus puertas todo el año para establecer una sede permanente, con foros y actividades promovidas conjuntamente. Algunas certezas: el cuerpo de la mujer como campo de batalla o las batallas que se superan con humor e ironía. Estas, y algunas más, las conquistas de este VII Encuentro, que "se consolida y afianza de forma indiscutible en el marco del FIT (Festival Iberoamericano de Teatro)", en palabras del concejal de cultura del ayuntamiento de Cádiz. Y la especial mención a la trayectoria de la actriz María Asquerino, en un homenaje presentado por la AMAEM "Marías Guerreras" de Madrid.

Nieves Mateo López

María Asquerino, excusó su presencia por motivos de salud. Este año dio la noticia: se retiraba de los escenarios teatrales, pero no del cine. En estos días se encuentra rodando para la próxima película de José Luis Garcí, "Tiovivo". Mujer curiosa, amante de la vida, tuvo la escuela en casa, ya que era hija y nieta de actores. Noctámbula por naturaleza, declara haber trabajado con los mejores actores, directores y autores. "Ahora, si tuviera que escoger, no sería actriz. ¡Qué va! Para nada... ¡qué horror, se sufre mucho! Me hubiera gustado ser periodista". Las Marías Guerreras, proyectaron un vídeo con cortes de sus películas más interesantes: "Surcos" (1950); "Tarde de toros" (1956); "Ese oscuro objeto del deseo" (1977); "El mar y el tiempo" (1990) por la que recibió un goya a la Mejor Actriz de Reparto; "Nadie hablará de nosotras cuando hallamos muerto" (1995) y "La Comunidad" (2000). Carmela Cristobal cerró dicho homenaje con palabras de María: "Tengo una apariencia muy dura, pero luego soy muy blanda e ingenua. Yo sé que tengo un aspecto que miro así... y doy miedo. Luego soy tierna y cariñosa. La vida es una hija de puta y me ha tocado la guerra y la postguerra yo sola con mi madre, porque mi padre, se largó".

La

escena

imposible

Este es el título que recoge las actas del anterior Encuentro. La doctora Laura Borrás

Castanyer presentó junto a Carlos Cuadros, la edición de un magnífico volumen que recoge ponencias, conferencias y otros apartados –textos escénicos y performances–. En la introducción Laura revela que “ante palabras como globalización, mundialización o pensamiento único, aparece en escena un nuevo orden lingüístico, que lejos de ser inocuo, lleva de la mano un nuevo orden económico, es decir, político, social y cultural. Y en el terreno de las Artes Escénicas, tienen lugar acciones cuya repercusión poética, a la vez que política, es realmente efectiva”. Y este año se amplían los espacios para arropar los discursos teóricos, que venían demandando algunas creadoras. Esta VII edición, abre el espacio de talleres, impartidos en esta ocasión por Mónica Lleó: “El cuerpo como soporte” y Diana Raznovich: “La batalla del humor; explorar los propios recursos”. Vídeoinstalaciones como el “Oratorio del cubo de San Agustín”, de E. Funes con textos de Margarita Borja, coordinadora junto a Diana R. del VII Encuentro, que a su vez, presentó “Santuario Estresado”, un recorrido desde el humor, de todas las vírgenes que ha creado el imaginario colectivo, dibujadas por la autora, a las que “por favor, no les pidamos nada más. Las pobres no pueden más, están estresadas”, ruega Diana, en el performance. Proyecciones de gran interés, como la que suscitó la artista visual y diseñadora de vestuario, Delia Cancela, seguida por Lidia Milani, durante los dos meses del proceso de pruebas y realización que significó su trabajo, –con escasos recursos–, de vestuario para la visión colorista, rozando el cabarét de “Las Bodas de Fígaro”, en el teatro Colón de Buenos Aires. Entre la presentación de libros, destacar la intervención de la vasca Garbi Losada, que con “El amigo de Jonh Wayne”, traza una tesis ética sobre lo público y lo privado, a través del personaje de un deficiente mental y la relación con su hermano. Y como experiencias de organizaciones, la de FOMMA (Fortaleza de Mujeres Mayas) contada por Miriam Laughlin. Un grupo de mujeres mayas en Chiapas (México) que lleva desde el 94, trabajando en la integración de mujeres y niños a través de talleres de alfabetización, planificación familiar y teatro.

Acciones

escénicas

En el café-teatro El Pay-pay, se presentó la pieza “Las trogloditas”. Dos antepasadas llegan a nuestros días, desmontando el supuesto de la evolución en clave de humor de las relaciones hombre-mujer, intrepredada por Carmen Gómez de la Bandera y Rosalía Ángel. “Cabaret Diabolic” de Beth Escudé e Isabel Bres, es un divertimento en clave de cabaret, inteligente y ácido a cargo de la Cía. Teatre Sur Mer, que integra a socias del “Projet Vacas”, la asociación de mujeres de las artes escénicas de Barcelona. Su presidenta, Susana Ejea, además de una brillante lectura de “Shador”, de Mónica Viñao, adelanta la apertura del centro cultural BonneMaison, –sede anterior del Instituto del Teatro– conseguido por colectivos y asociaciones feministas, después de años de negociaciones.

Strip-tease y teoría

A partir del supuesto “Uno no se desnuda como se pela una cebolla, eso haría llorar”, de G. Lee Rose,

Mónica Lleó desvela claves del strip-tease. El concepto, explica “combina to trip: quitarse la ropa y to tease: bromear, engañar”. Y esto supone, crear expectativas, misterio, parecer que se ve, pero sin verlo. De esta forma, Lleó lleva impartiendo talleres desde el año 95. Mónica confiesa “Mi instinto no se equivocaba cuando me decía que mejor que enseñar, esconder, pero no porque mi cuerpo fuera feo y/o/u mis proporciones insuficientes (¿para quién? o ¿para qué?), sino porque era mucho más interesante, más divertido, el hecho de que pareciera que se veía, pero no se viera”. Destacar las intervenciones teóricas de Clara Notari, arquitecta y escenógrafa, con “Los lugares de la guerra”, su tesis sobre la incidencia de la globalización en la nueva visión o perspectiva mediática de las guerras. Y Julia Varley, actriz y compañera de E. Barba en el Odin Theatre, editora de la revista The Open Page, y directora de uno de los puntos del Magdalena Project en Europa: El Transit Festival en Dinamarca, con 3 ediciones. Las sedes de esta red itinerante de teatro contemporáneo realizado por mujeres, han ido creciendo: Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, Colombia, Buenos Aires... Varley dio una lección sobre la alegría de la creación, sobre la vida, el teatro de la experiencia y los encuentros personales, como motor de la creación de las mujeres. En esta línea, Graciela Rodríguez junto a Silvia Pritz, directoras del Magdalena Latina, explicaron cómo se monta un Encuentro o Festival Internacional de teatro de mujeres, con escasos recursos a través del vídeo “Instrucciones para barcos pequeños”. Ellas consiguieron elaborar un catálogo de 160 compañías de mujeres, montar 40 muestras de trabajos cortos y llevar a varias compañías, en el marco del Festival Internacional de teatro de Buenos Aires. Participaron creadoras como Mª Angustias Bertomeu y Cristina Llorens, con e-vírgenes; la autora y directora Antonia Bueno con “Sancha, la lucha por el poder, una emperatriz del S. XI”, dentro de su trilogía de mujeres medievales, Angélica Liddel, Mario Caballero o Laila Ripoll. Investigadoras como Jacqueline Bixler, Lola Proaño, Carola Recio, Alicia del Campo o Alicia Casado. Palabras como violencia, guerra y campos de batalla cierran esta edición en la ciudad de la luz.

Noviembre de 2002

Jaque a la globalización

Con este reciente título de la periodista y escritora Pepa Roma, bien podemos concluir el VI Encuentro de Mujeres de las Artes Escénicas. Antiglobalización, performance y mujer en política –con especial mirada a la crisis argentina– han puesto sobre la mesa, el reto para el presente y futuro de la actividad artística, crítica y sensible de las mujeres. Si el año pasado la fuerza de Norma Helena Gadea cantó: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón”, este año, los corazones de las investigadoras, autoras y artistas demandan la intervención y la acción performática. Otro mundo es posible, es el lema de las creadoras. Las redes de información alternativas y el activismo antiglobalización, su soporte ideológico.

Nieves Mateo

Pepa Roma, autora además de *Adiós Istambul* o *Mandala* y Diana Taylor, profesora e investigadora, además de directora del Instituto Hemisférico de Performance y política, coinciden en ver el protagonismo de las mujeres de todo el planeta, en testimonios, en acciones performáticas y manifestaciones sociales de denuncia. Taylor comenta los ejemplos reales, no representacionales, de las manifestaciones de las madres de la plaza de Mayo o las caceroladas argentinas, como

acciones performáticas y que forman parte del repertorio de gestos y cultura de los pueblos. Ofreció su tesis sobre el qué y cómo del performance, arrojando luz sobre cómo se constituye la creación del archivo y el repertorio en las artes escénicas. El próximo Hemisfery Festival tendrá lugar entre el 11 y 20 de julio, en Nueva York. La directora del Magdalena Project –la red internacional de las mujeres en el teatro contemporáneo– Jill Greenhalgh, trabaja en las fronteras entre lo teatral y la convención tradicional de sus formas y la instalación y el performance, colaborando con músicos, artistas plásticos, visuales y digitales en los montajes que dirige. Además de *Las sin tierra*, de Nomad Teatro, con Rocío Solís y Rosa Casado, ha creado *The Water(war)s*, performances fruto del trabajo con un grupo de actrices en los lugares a los que llega. Susana Rinaldi, gran cantante del tango presentó en el Teatro Falla, *El ayer, el hoy y el todavía*, espectáculo que combina la denuncia social del género, con discursos desde la tribuna, explicando los orígenes, desarrollo y alma de la relación de esta música con el compromiso social y político. Embajadora de la UNESCO, Susana contó sus aventuras personales y profesionales, –cómo los suecos le encargan este espectáculo– y vino a dar sentido a lo que hizo y sigue haciendo. Sobre la actualidad de su país, valiente, llena de fuerza, responde con sabiduría y apela a la espera, una espera activa que dará al país nuevas y renovadas alegrías. Dice la Tana: Cuando un país toca fondo, sólo queda una opción, y yo creo, que La Argentina, dará muchas alegrías. Diana Raznovich, autora y dibujante humorística, amiga desde hace años, recuerda aquel primer programa de televisión, el primero después de la dictadura que presentaba la Rinaldi junto a dos mujeres: *La cigarra*. Pide que cante aquel tema de Mercedes Sosa, y la Tana entona: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitado. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra... Con inteligente ironía y un humor desbordante, recuerda cómo les fueron ofreciendo puestos de gran responsabilidad política en la cultura argentina de los 70, para no dejarlas seguir criticando y cuestionando el recién estrenado sistema. Ella, se exilió. La premiada Nidia Telles, actriz del Uruguay presentó *Gracias por todo* en el FIT. Una mujer entregada a profundizar en los ecos de mujeres, a interrogarse por todo.

La doctora mejicana Roselyn Costantino hizo un recorrido por las performeras activistas en el Méjico de los diez últimos años. Analizó el trabajo y vimos las fotos de Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe y Astrid Hadad. La primera, con títulos como Donna Giovanni, Prometeo sifilítico, Sufrida Kahlo o Santa Juana, hace performance denuncia de la situación política, sobre la iglesia, la tradición mejicana, desde una perspectiva feminista. Junto a la compositora y cantante Liliana de Felipe, funda en los 90 el teatro-bar El hábito y el Teatro de la Capilla o crea, la compañía Las divas. Desde Chile, la investigadora Loreto Bravo, analizó el panorama reciente, tanto de la escena comercial como alternativa de la ciudad de Santiago. Habló del efecto péndulo, como una formulación del posicionamiento de las creadoras chilenas. Van de lo más tradicional a la crítica y posiciones más radicales pero algo superficial, no asumida la transformación que en posteriores etapas vuelve, como el péndulo, a la posición anterior sin completar el círculo. Sin hacer grandes avances para la escena del país, donde siguen triunfando Los monólogos de la vagina, o Mujeres de 30. Desde Argentina, Eva Grisntein, habla de la acción urbana como forma de resistencia estético-política. El GAC (Grupo de Arte Callejero) se constituye por 4 jóvenes creadoras de Buenos Aires para intervenir en diversos espacios de la ciudad. Proyectaron Aquí viven genocidas. Las Agencias son un grupo de activismo artístico antiglobalización y anticonsumismo radicado en Barcelona y que utiliza su ingenio artístico tanto en acciones performáticas urbanas contra comercios y compañías como en la red virtual. Yo mango es su última campaña. Y contamos con presencia de e-leusis.net: la ciudad virtual de las mujeres, una empresa de estructura horizontal y que apuesta por tecnología combinada con formación de mujeres y divulgación de sus trabajos en la red.

En**el****Pay-Pay**

El gaditano barrio de El Pópulo, nos abrió sus calles y su escenario a este nuevo off del FIT. En este local que conserva a su espalda las ruinas del antiguo teatro romano más grande en perímetro de España, vimos a las Marías Guerreras, de Madrid, con el estreno de Cabaret y Cumbre y que apelan al grito para no callar. El Projecte Vaca de Barcelona estrenó un simple y eficaz poemario sobre la condición de la mujer. Destacar la ironía y la presencia escénica de las actrices Susana Egea, Isabel Brés y Helena. Además de Efectos personales, vimos en la escena del Pay Pay a la actriz argentina, Mercedes Farriols, con Encarnación, con música en vivo, denunciando los malos tratos y la violencia a las mujeres. El 6º título de la colección que alberga las actas de estos Encuentros, Deseo, construcción y personaje, fue presentado por la doctora y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, Laura Borrás Castanyer quien ha elaborado un prólogo en el que analiza todas las escrituras presentes en la edición. Desde los encuentros con Martirio, Ana Rossetti o Norma H. Gadea a los apartados El juego de crear. El juego de recrear – a cargo de las Marías Guerreras–; En-redarse –que explora las posibilidades de la red, a cargo de Montserrat Boix–; Imágenes y figuras escénicas del deseo –con estudios sobre la identidad femenina en personajes como Dora o Juana la Loca–; o la proyección de vídeos de Sol Picó o Magda Puyo y Acciones de proyección, –entre las que se destaca la Declaración de Cuenca y Barrio del Pópulo y Mujer en escena, a cargo de su pionera, Virginia Salas. Margarita Borja, artífice de este espacio de debate y reflexiones en el marco del FIT de Cádiz, da motivos sobrados a este título, que cuenta con el apoyo de la

SGAE y Fundación Autor.
Otros libros presentados, son Actos desafiantes, de D. Raznovich, editado en volumen bilingüe por D. Taylor, que recoge 4 obras y los dibujos que las acompañan. Entre ellas, la obra Efectos personales, que tuvimos ocasión de ver en el Pay-Pay e interpretada por Alejandra Majluf. La argentina Susana Gutiérrez Posse, –Brilla por ausencia, La vida... Rosaura– presentó su participación en Dramaturgas I y La noticia del Día. Sostiene, que ahora, con la crisis se reúne semanalmente con autores-as para proyectos de colaboración, como nunca antes.