TEATRO VISTO

(Comentario de las obras representadas en el Congreso)

COLABORAN: Martí Olaya
Nuria Tubau
Angustias Moreno
Eduardo Camacho
Lula de Lara
Mª Dolores Poveda
Juan Cervera.

TEATRO ESPECTACULO

– Fuera de la escuela

"LES FOURBERIES DE SCAPIN", de Molière, por "Le Theatre du Nouveau Monde's: Les jeunes comediens".

Obra representada en un cuadro no–conformista, con la ayuda de marionetas, y dibujos. Se apoya sobre el ingenio y el dinamismo de seis comediantes que reclaman constantemente la atención del público. Todas las intrigas y planes de Scapin se mezclan en un mundo poético donde el juego y la transposición teatral están siempre de relieve.

Obra para adolescentes y jóvenes que entusiasmó por su representación llena de vida y energía destacando la preparación física y la buena dicción de los actores. Algunos elementos satíricos, en la línea de la época, pudieran parecer un poco atrevidos o poco idóneos para el público al que iba dirigido. El montaje, sencillo, lleno de color y armonía (Un gran biombo y dos baules) resultó un buen apoyo para la acción.

* * * *

"BOBBY BOOM", de Jean–Marie Apostolidés, por "La Nouvelle compagnie theatrale" de Montreal.

Bobby Boom es la "estrella" de una bebida refrescante que promete la felicidad de un amor materializado, y que va transformando la mentalidad (a través de la televisión) de una familia de corte clásico con dos hijas casaderas y una niña pequeña. Al final todas han caído bajo el poder (por sugestión) de la bebida, menos el novio de una de las hijas que mata a "la estrella" de un disparo.

Al final todos los personajes aparecen en escena casi sepultados entre las cajas de botellas que llenan el escenario, y con su propia euforia hacen que resucite Bobby Boom.

Obra dirigida a jóvenes, llena de recursos escenográficos aunque de sencillo montaje: dos ambientes de la casa presididos por un televisor gigante en torno a los cuales gira toda la acción.

El texto y la acción se orientaban al humor. Buena interpretación, aunque escenas, algunas de mal gusto, podrían haberse eliminado. El tema, de gran actualidad, se prestaba para un teatro–forum, ya que la obra, en este sentido, fue confusa en el planteamiento y en la defensa u oposición de las situaciones.

* * * *

"FAIRY TALES FROM PUSHKIN" (Relatos de Pushkin con máscaras), por el "Moscow Central Theatre" for Children.

Narración dramática de dos cuentos de Pushkin: "La historia del pescador y el pez" y "La princesa y los siete caballeros".

La primera es la historia de un pescador que vivía con su mujer en una miserable cabaña. Pescando un día consigue un Pez de Oro. A cambio de su libertad el Pez ofrece al pescador una rica granja. La mujer del pescador no se conforma y le va pidiendo cosas, hasta el título de Reina del Mar, teniéndolo como esclavo. El Pez ante la actitud de la vieja mujer les quita todo lo que les ha dado.

La segunda historia es una versión del cuento de la Cenicienta.

En las dos, pese al número de actores, faltó interés y vida en la escena. Los actores eran mayores y el ritmo de acción lento. La escenografía de efecto grandioso y fantástico presentaba un aspecto desusado en el teatro actual. Los estereotipos entre los personajes, como para Europa y América existen otros, fueron los propios

de los países comunistas: el explotador y el sometido, etc... y tampoco faltaron los clásicos números folklóricos de danzas del país.

En el montaje hubo algunos elementos imaginativos como el mar hecho con pancartas de tela sostenidas por los extremos, y otros.

Fue muy aplaudida la obra en su segunda aparición en Albany, más por el impacto de éste teatro desconocido entre el público infantil americano, que por el montaje en sí de las obras.

* * * *

"TALES WITH MASKS" (Historia con máscaras), de Ion Lucian and Virgil–Puicea, por el "Ion Creanga Theatre" de Rumania.

Es la historia de Pacala, un héroe folklórico rumano parecido a Arlequín. Se presenta como un espectáculo folklórico en la tradición teatral rumana de fiestas de pueblo utilizando máscaras, música, danza y pantomima. Pacala ha recibido del destino la maldición de recorrer el mundo en una batalla sin término contra el vicio y los maleantes. La última aventura es engañar a la misma muerte con lo que Pacala se hace inmortal.

La obra no se presentó en su montaje normal, sino como síntesis de la actividad de este grupo unificado por el tema del conocimiento, la vida y la muerte. El texto creado por sus autores fue modificado con la aportación de los actores incluso de los niños. La agilidad, color, energía y ritmo de la obra, hicieron, no obstante innecesario el texto pudiéndose seguir su contenido a través de la expresión.

El montaje se ayudaba de unas grandes máscaras que servían de escenografía y que variaban según las escenas (Estas máscaras siguen una tradición rumana iniciada en el siglo XIV).

Fue una obra para espectadores de todas las edades que, pese a alguna decadencia en la tensión del espectáculo, mantuvo la atención y mereció numerosos aplausos.

* * * *

"POTPOURRI" de Jhon C. Donahue, por la "The Children's Theatre Company of Minneapolis Institute of Arts".

Potpourri es una exhibición de todos los medios técnicos y contenidos utilizados en la preparación de este grupo de unos cincuenta actores de Minneapolis. Un alarde de técnica de montaje, escenografía, luminotecnia, música y coordinación y preparación perfecta de todos los actores en danza, dicción, expresión corporal, etcétera.

El escenario era una gran plataforma en espiral con distintos efectos y con fondo de 4 pantallas donde se proyectaban secuencias o diapositivas alusivas al tema del que se trataba. Cada acto evocaba un aspecto del teatro: "Kabuki", "Mimo", "Movimiento", "Acción" ...

La perfección del conjunto recordaba más un espectáculo cinematográfico que un montaje teatral.

El fondo era, el intento de poner a los niños en contacto con algunas realidades de la vida cotidiana o de la historia, pero el mensaje resultaba frío en medio de la profusión de vestuario y de la perfección técnica. Algunas escenas fueron inadecuadas para el auditorio, aunque casi todos los actores eran jóvenes e incluso niños.

* * * *

"WHERE ARE YOU WHEN ME NEED YOU, SIMON FRASER? " (Dónde estás cuando te necesito, Simon Fraser?), de Christopher Newton por la "PLAYHOUSE HOLIDAY" del Playhouse Theatre Company de Vancouver (Canadá).

Es una versión humorística sobre la historia de la Colombia Británica: algunas conquistas de los primeros colonos, la compañía de la Bahía Hudson, la llegada del tren la gran riada hacia el oro y los problemas de la confederación. Las anécdotas se entrelazan con música de Allen Rae.

Muy pocos actores con una gran tarima, un biombo y unas sillas, llenaron de actividad el escenario interpretando varios papeles cada actor, cambiando con una gran agilidad de situación y sabiendo sacar partido de los "mutis" para provocar más el humor del texto y el clima general de la obra.

Por el montaje y el contenido es más bien una obra para jóvenes y adolescentes.

* * * *

"HANG ON TO YOUR HEAD" (Mantén la cabeza fría), de Jhon Clark Donahue, por el "The Children's Theatre Company of the Minneapolis Institute of Arts".

Es un espectáculo experimental que evoluciona a partir del viaje de una niña por las fronteras de la "realidad" hasta el momento en el que llega a ser su "imagen" poética. El mundo de los sueños muy bien representado, desordenado como una pesadilla. Viene a expresar cómo todo niño quiere huir de los moldes realistas y cerrados de los adultos. En escena la niña experimenta la alegría de sentirse libre de tal modo que cuando su madre la encuentra no la reconoce. Hay fantasías que en realidad existen.

Obra muy bien trabajada sobre las improvisaciones del grupo dirigidas por Donahue. Es una historia de niños para adultos.

En cuanto a la técnica, un uso excesivo del oscuro, a pesar de la buena luminotecnia.

La dirección e interpretación, perfecta.

Recibió una dura crítica por la inmoralidad de algunas escenas de Clubs y de Carnaval. Donahue se considera, no obstante, conocedor del niño y de los ambientes que recoge la obra y considera que en sus montajes el presentar escenas "frívolas" es "proporcionar al niño una fuente digna donde las pueda ver sin ideas malsanas".

* * * *

"OPERATION–THEATRE", de Rolland Laroche, por "La Nouvelle Compagnie Theatrale" de Montreal.

Es una producción experimental destinada a los jóvenes de secundaria, en particular para preadolescentes de 13 a 15 años que se inician así en el fenómeno teatral de una forma viva y original. Encuadrada por una música de Robert Charlebois, interpretada por un grupo pop que participa en el espectáculo, la producción se presenta como un "collage" de escenas de teatro francés y canadiense, desde Molière a Sauvageau pasando por Ionesco.

El montaje y escenografía, adecuado a cada texto, se presentó con un voluntario aspecto descuidado y desenfadado. Salvo "la clase" de Ionesco, el resto del espectáculo, con mezcla de autores y escenas de mal gusto pueden crear una confusión en el adolescente. Concretamente la escena española fue lamentable en su contenido, música (simulacro de flamenco) e interpretación.

* * * *

"JHONNY MOOBEAM AND THE SILVER ARROW" (Jhonny Moobeam y el rayo de luna) de Jenny Q. Schmitz por el "Atlant Children's Theatre de Atlanta" (USA).

Es la narración de una costumbre india por la que el niño es reconocido en el mundo de los adultos si consigue el rayo de plata que tiene la tormenta, el Fuego, etcétera...

La narración corría a cargo de un viejo del Oeste mientras que iba siendo representada por tres personajes.

El narrador resultó aburrido y demasiado tenso durante la actuación, tan sólo se relajaba un poco cuando hablaba dirigiéndose al público. Por otra parte no era indio y hablaba en argot de 1920.

El ambiente indio se redujo a la tienda del Jefe y a Juanillo Rayo de Luna. Juegos de luces violentos con fogonazos de humo con lo que el espectador quedaba alucinado, o asustado en el caso de los niños. En general faltó la poesía y perdió el mensaje.

* * * *

"GEORGIA TOUR PLAY" (Tour–Teatro Georgia) de Dong Comming por la "Academy Theatre de Atlanta" (USA).

Es una obra experimental sobre el racismo y la integración de los negros. Se realizó en un teatro sin escenario, marcando la escena (rectangular) con las sillas de los espectadores entre los que se sentaban los actores que en algunas escenas interpelaban al público.

Se trató más de una experiencia de comunicación que de un teatro en el concepto usual de espectáculo, y dirigida más bien a adultos o a gente joven que a niños.

* * * *

"THE CAPTURE OF SARAH QUINCEY" (El rapto de Sara Quincey), de Gary Parker, por los alumnos de la escuela secundaria "FISENHOWER" de Hopkins, MINNESOTA (USA).

Son los sueños de cualquier niña hacia los 10 ó 12 años. Sara no quiere ir a la

cama y es obligada por su madre. Comienza a soñar y vive aventuras por la ciudad hasta que despierta de nuevo en su casa.

Obra llena de humanidad en la que se juntó la excelente técnica del teatro americano, con la buena preparación física, verbal y gestual de los actores y una gran sensibilidad estética y ética.

La escenografía era un gran entarimado de tubos metálicos de los que colgaban algunos aplicables que daban el ambiente exterior o interior de las escenas.

La interpretación de la protagonista –Ann Litin, de 12 años– fue la revelación del Congreso y el conjunto de la obra, ágil, sensible, divertido, cautivó a los espectadores que de pie aplaudieron durante unos seis minutos ininterrumpidos.

* * * *

"BIL BAIRD MARIONETTES" (Marionetas de Bil Baird).

Fue el único espectáculo propiamente de marionetas del Congreso. El creador se limitó a montar algún número breve con sus muñecos, esquemáticos en su mayoría, y a proyectar una película de sus anuncios publicitarios con marionetas.

Bil Baird es uno de los mejores marionetistas de los EE.UU., tras una larga experiencia como confeccionador de marionetas y autor de espectáculos.

* * * *

TEATRO ESPECTACULO

– Dentro de la Escuela

"SHAKESPEARE'S WOMEN" (Las mujeres de Shakespeare), de James Brewer y por el GLOBE THEAKENNETH KRAMER ARE (Saskatchewan Centre of the Arts) REGINA.

Es un montaje sobre fragmentos de obras de Shakespeare en los que destaca la vieja rivalidad entre el hombre y la mujer. Comprende escenas de "Macbeth", "Richard III", "Tamins of the Shrew", "Hamlet", "Merry Wivwa of Windsor" y "Romeo and Juliet".

Sin efectos de luminotecnia, sólo con la natural, sin escenario, enmarcados por las sillas de los espectadores fue un ejemplo de cómo llevar a la escuela a los clásicos y una muestra perfecta e inteligente de lo que debe ser esta clase de teatro, con una dicción perfecta y gran expresión corporal.

* * * *

"THE CLAM MADE FACE" (El relato de los hechos cara a cara), de Eric Nicol por "Young People's Theatre" de TORONTO.

Es una pieza de participación en la cual el público compuesto de niños participa en un "potlatch" en un poblado indio y ayuda a la compañía a recrear los mitos y las leyendas de los Salis, Haidis y otras tribus indias del Oeste. El montaje se hizo con los niños de algunas escuelas que en una completa comunicación espontánea con los actores, a los que rodeaban sentados en círculo en el suelo, hacían en los momentos oportunos, los efectos de la lluvia, el viento, la risa, el llanto. Un modo muy sencillo —también por vestuario— de dar a conocer a los niños las tradiciones de su país.

* * * *

"EL ARBOL GENEROSO", de Shel Silverstein por "The Little Theatre of the Deaj" del O'Neill Center (USA).

Dirigidos por Davis Hays y con la particularidad de estar compuesta la compañía por tres actores y dos actrices sordomudos representaron mímicamente la historia "El árbol generoso" que narra la vida de un árbol y un niño hasta que se hace anciano. Acompañaron esta representación de una demostración, original en su concepción, de su lenguaje, y algunas dramatizaciones, creación del propio grupo, que acabó su actuación representando mímicamente los objetos que el propio público le sugería.

Tuvo muy buena acogida por la simpatía de los actores, la originalidad de sus improvisaciones y el colorido del vestuario que acompañaba la alegría de las dramatizaciones.

* * * *

– Teatro experimental por y para jóvenes

"TALE THEATRE" y "MARY" (Cuentos dramatizados) (María), de Carolyn Zapf, por la "COMPANY 1" de Montreal.

Las dos obras se representaron en una pequeña aula de la Universidad de Mc. Gill con todos los espectadores sentados en el suelo.

Enmarcado el cuadro de la escena, como primera fila del público, los mismos actores que se turnaban en su actuación. El montaje, muy sencillo, no requería ni escenografía, ni vestuario salvo algún elemento suelto (sombrero, echarpe ...). La luminotecnia se conseguía sin focos, con unas grandes linternas de pilas que sostenían los actores. Un efecto que mostraba la preparación del grupo, aparte de la expresión corporal, fue el acompañamiento de la voz, perfecta dicción en el texto, una gran musicalidad en las canciones, y una gran expresividad en los efectos especiales a base de sonidos guturales.

La primera obra es la representación de tres fábulas: el violinista, la gallina y el asno y una leyenda india. La segunda es un estudio psicológico de la figura de las mujeres en el Evangelio, especialmente de María Magdalena. La segunda contrastaba por el ritmo mucho más lento que el de la primera. Fue, no obstante, una experiencia muy interesante de un teatro sin escenario.

* * * *

ARTE DRAMATICO CREADOR

"ATELIER EXPOSITION" "Expresion dramatíque et theatre", por Gísèle Barret.

Gísèle Barret es profesora de Expresión Dramática y Teatro de la Universidad de Montreal. En la Facultad de Pedagogía montó, con circuitos de televisión cerrados, varios talleres de Arte Dramático en los que pudieron participar activamente los Congresistas. El taller centró su actividad en improvisaciones libres sobre temas como "la Naturaleza", por ejemplo, y sobre elementos propios del teatro como son la expresión de sentimientos, los personajes y el conflicto dramático. En algunos puntos recurría al psicodrama y a la dinámica de grupos.

* * * *

"DEMOSTRATION WORKSHOP" (Taller–Demostración).

El mismo día y a la misma hora, dirigidos por profesoras y profesores de distintos centros con grupos de niños, se formaron diversos talleres de dramatización en la Universidad de Albany entre los que se repartieron (por libre elección) todos los Congresistas. Los temas de los talleres fueron los siguientes:

* El desarrollo del conjunto en una clase de "Dramas creativos" gracias a la utilización de la comunicación no–verbal con niños de 12 a 13 años.
* Efecto recíproco. Ideas, movimientos y ustedes con niños de 8 a 9 años.
* Creación de un ambiente: el terreno de juego con niños de 6 y 7 años.
* Descubrimiento de la significación profunda de una intriga con niños de 10 años.
* Pedagogía del "role" como aproximación para desarrollar el ambiente y la creación de caracteres con niños de 11 a 12 años.
* Los niños aprenden los elementos dramáticos gracias a los juegos (con niños de 8 años).
* Adultos y niños aprenden juntos.
* "Drama creativo" y el lugar humano.
* "Dramatics creative": una nueva técnica de enseñanza en las clases de niños pequeños.
* Profundización de la comprensión humana gracias a una experiencia de "Creative Dramatic" con niños de 13 a 14 años.
* Drama, niños y usted.

Casi todos los talleres siguieron la misma técnica de trabajo: motivación por parte del monitor, actividad creativa de los participantes, comentario y crítica final a partir de la experiencia vivida.

La dificultad del idioma (todos los talleres fueron motivados en inglés) y la escasez de tiempo, fueron las dos dificultades que hicieron que las demostraciones no fueran lo explícitas y precisas que se esperaba, no obstante haber sido perfecta la movilización de las personas.

* * * *

"DEMOSTRATION–WORKSHOP" "HOU THE THEATRE WORKS" (Demostración taller) (Como se trabaja el teatro), por el grupo ASOLO The Theatre Company of Florida, dirigido por Jhon Spelman.

Fue una demostración de distintas técnicas utilizadas por este grupo para adquirir una formación teatral. Estaba pensado como teatro de participación y se desarrolló sin escenografía ni vestuario en el mismo aula habitual de trabajo en la Universidad de Albany.

Dramatizaciones a partir de juegos, o de situaciones conflictivas. Interpretación de una misma escena con distintos ritmos, con distintos sentimientos y con distintas tipologías. Algo sofisticado en algunos momentos y sin cuidar excesivamente la expresión corporal.

En general destacamos del Teatro Espectáculo: "THE CAPTURE OF SARAH QUINCEY", por el grupo de Minnesota; "LES FOURBERIES DE SCAPIN", por "Le Theatre du Nouveau Monde's"; y "TALES WITH MASKS", del "Ion Creanga Theatre". Como teatro escolar "SHAKESPEARE'S WOMEN" por el Globe Theatre de Regina.

El Arte Dramático Creador fue, en general, una interesante experiencia y una visión de conjunto de los distintos caminos de este medio.

(Servicio de Documentación. Gabinete de Estudios A.E.T.I.J.).

* * * *