

UN ESPACIO DE LIBERTAD

N° 18

MAYO 1987

RESIDENCIA en las NUBES al festival de La Habana

ROMEO Y JULIETA EN FRANKLIN

UN TEXTO DE CARLOS CERDA

TEATRO EN EL MUNDO

ICTUS al FESTIVAL de LAHABANA

El Teatro Popular ICTUS ha sido invitado a participar en el Cuarto Festival Internacional de Teatro de La Habana, que comienza el 23 de mayo. Este Festival se realiza de manera paralela al Congreso del Instituto Internacional del Teatro, que tendrá lugar también en esos días en la capital de Cuba.

Al festival han sido invitados los más destacados grupos teatrales del continente y se espera también con interés la presentación de renombradas compañías europeas.

Entre los invitados prominentes al Festival y al Congreso del ITI se encuentra el dramaturgo norteamericano Arthur Miller, la actriz griega Melina Mercouri, Ministra de Cultura de su país, y el Premio Nobel de literatura de 1986, el nigeriano Wole Soyinka, que es uno de los más connotados dramaturgos africanos.

ICTUS presentará en el Festival su último estreno, RESIDENCIA EN LAS NUBES, creación colectiva sobre un texto escrito por Nissim Sharim, Delfina Guzmán, Carlos Genovese y el dramaturgo Carlos Cerda.

RESIDENCIA EN LAS NUBES se repondrá en la sala La Comedia el día 9 de junio.

1. Eldoca

Una compañía de teatro de Canadá presentará "Lo que está en el aire"

La compañía Toronto Workshop Production de Canadá montará, en octubre próximo, una versión de la obra de Carlos Cerda y el grupo Ictus Lo que está en el aire.

La información la proporcionó la traductora del texto, Lina Ladrón de Guevara, quien se encuentra en Santiago realizando los contactos con la compañía y, al mismo tiempo, hace uso de sus vacaciones.

Según contó, esta no es la primera vez que realiza la traducción de una pieza del Ictus. "Pero esta es algo especial, opinaron en Toronto. Les gustó mucho y quedaron muy entusiasmados. La compañía que la presentará es muy importante y reconocida", comentó la traductora.

Y agregó: "Se produjo una situación muy especial. Mientras traducía la obra me llamó el director Robert Rooney. El vive en Toronto y yo en la Columbia Británica. A más de cuatro mil kilómetros de distancia. El había visto, por coincidencia, el video Sexto A, que es la versión filmada de esta pieza. Quedó muy impresionado y me pidió la traducción. Le encantó el texto, las ideas, la vivencia que allí se mostraba. No dudó en ningún momento en llevarla a escena".

gustó mucho y quedaron muy entusiasmados. La compañía que la preque Toronto Workshop Production es un grupo muy importante. Tiene más de 20 años de existencia y posee una sala con una capacidad para 400 personas.

"Acostumbran a presentar a conocidos autores. Pero en forma especial a los que dicen cosas, a los que muestran la vida con sus problemas. No hacen un teatro de diversión".

Entre el 17 de mayo y el 6 de junio el director Rooney, Lina Ladrón de Guevara y un grupo de actores —que no necesariamente participarán en la obra— realizarán un estudio, afinamiento y adaptación de Lo que está en el aire, en una sesión de trabajo que se ha denominado Playwrigths Colony.

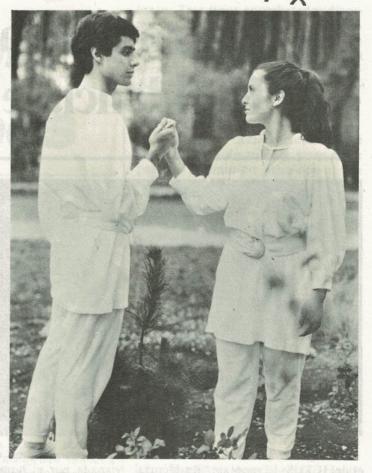
CRITICA

ROMEO Y JULIETA EN FRANKLIN

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Una de las experiencias artísticas más conmovedoras de la actual temporada teatral la constituye sin duda la puesta en escena originalísima de ROMEO Y JULIETA de Shakespeare, en la versión española de Neruda, que emprendió con la pasión que lo caracteriza el grupo Compañía-Escuela Teatro Q. No en una sala, sino en una tranquila esquina del barrio Franklin (Bío-Bío con Los Algarrobos) transcurre vertiginoso y escurridizo el espectáculo. El numeroso público, entre los que se cuentan muchos niños y muchachitas lánguidas que recitan de memoria los textos de Julieta, se desplaza a través de la calle, se ubica frente a una antigua Iglesia, ocupa la plaza pública para perseguir la fresca y lúcida representación. La belleza y la inteligencia de la puesta de Juan Cuevas nos impacta desde el inesperado comienzo. Uno está allí frente a la plaza, sospechando de algunos tachos que cuelgan como por casualidad de los árboles, cuando ve venir desde lejos, con algarabía de fanfarria que luego adquirirá la solemne presencia de un cortejo, a la pareja vencida por el odio, sublimes en sus catafalcos, en una imagen sobrecogedora que nos recuerda a otros jóvenes alcanzados por el fuego de la muerte. Y a partir de allí lo sorpresivo no da tregua. La fuerza conmovedora del drama convive sin problemas con el humor ingenuo que a ratos insinúa el juego de pandillas. Porque es antes que nada un montaje teatral hecho por jóvenes y para los jóvenes. Tal vez por eso sorprenda el vuelo poético y la graciosa irreverencia de este juego, en el que los conocidos espacios de la plaza se redescubren para hacer vívida la escena del balcón, con una luna real y no de utilería que contempla halagada el espectáculo, para hacer del repetido muro un friso que tiene algo de magia, de milagro, de rara y difícil perfección.

Hermoso ejemplo de seriedad artística y creativa imaginación esta puesta en escena del Grupo Escuela Teatro Q. Plausible y conmovedor el resultado de un largo esfuerzo dirigido por Juan Cuevas y María Cánepa en el análisis y preparación con los actores del bellísimo texto nerudiano. Y lo que más sorprende: la perfección del resultado en contraste con la absoluta escasez de medios materiales. Una experiencia artística a la chilena, en este Chile de hoy tan zarandeado por los festivales de Viña y tan poco atento a talento verdadero y a la belleza profunda.

CRITICA

Teatro pensante propone "Residencia en las nubes"

La Segunda

Inteligente planteamiento teatral el del ICTUS. El montaje "Residencia en las nubes", catalogado por el grupo como creación colectiva, es una propuesta vanguardista, donde la escenografía, los efectos especiales, el vestuario y, por sobre todo, las ideas, están dados en forma diferente, original y con solidez.

No es este un teatro de personajes y de argumento con historia lineal. Es una representación de conceptos, tesis y gran carga intelectual, donde el espectador recibe información, pensamientos y dudas, para incentivar en él la reflexión final.

Difícil de captar en toda su dimensión en la primera mirada, la luz máxima llega con la digestión de lo observado, en que cada frase, momento e idea, toman la real proyección que los artistas han querido darle.

Tres partes

Separado en tres cuadros muy diversos, el primero basa su desarrollo en el caso de la "venta de guaguas", noticia que es usada como gancho para ofrecer un análisis de la sociedad chilena actual, con ricos y pobres de protagonistas; el segundo, una mirada en "alturas" a nuestra constitu-

ción, con el ánimo de la revisión, alivianada por el humor típico de este grupo teatral, donde lo irónico y negro no falta, para —finalmente— llegar a lo medular de la puesta en escena: el tercer cuadro, donde Chile está instalado "en las nubes".

Es tan fuerte lo construido en esta última parte de la obra que se deduce que los cuadros anteriores son de preparación sicológica para el público.

Importantes escaleras

Desde el primer instante de la puesta, las escaleras de tijeras, donde se instalan los diversos tipos humanos que llevan el diálogo, tienen una importancia relevante. Esta lejanía del suelo real, que se aumenta en cada rol, de acuerdo a la distancia de la realidad que tiene cada protagonista, va preparando al espectador para entender el concepto "nube" del último cuadro.

Estas escaleras de tijeras, que están en todo el montaje como casi única escenografía, hacen que esta propuesta del ICTUS tenga personalidad y timbre característico. La altura de los actores, en relación con las butacas, produce un efecto extraño que, con el transcurso de los parlamentos, se va entendiendo mejor.

Entrar al juego

Uno ríe, piensa, se interroga, deduce. No es un teatro sólo para recibir. La comunicación que provocan Delfina Guzmán, Nissim Sharim, Maité Fernández, Carlos Genovese, Hernán Vallejo, Gloria Canales, José Secall —de tremenda proyección—, Mariel Bravo, Osvaldo Osorio y Claudio Basualto obliga a entrar en el juego y comprometerse con lo allí sostenido y expresado.

Se pueden tener posiciones muy distintas frente a lo expuesto, pero no se puede dejar de reconocer lo inteligente del plantamiento y lo original de la entrega. La música aporta también lo suyo, con buena elección de temas y arreglos acertados; el vestuario ubica perfectamente en cada tipo mostrado y las luces y los efectos ambientan con propiedad cada escena.

Mensaje claro

Hay frases que marcan los tres cuadros, viendo del "qué raro" hasta el inentendible slogan del animador del último "divertimento", en que la falta de comunicación, la pérdida de la capacidad de asombro y la confusión e inconsciencia colectiva, subrayan el mensaie.

No se puede aquí, en "Residencia en las nubes", con textos de Nissim Sharim, Delfina Guzmán, Carlos Cerda y Carlos Genovese, hablar en propiedad de buenas o malas actuaciones, sólo podemos afirmar que cada pieza humana cumple a la perfección el rol asignado, introduciendo al espectador en algo creativo, pensante y que, manejando conceptos políticos, sociales, religiosos, económicos y otros, corresponde a una representación teatral, que sólo puede llevar el apellido de inteligente y genial.

ITALO PASSALACOUA

CRITICA

en las Nubes

Así como en literatura se habla hoy a menudo de la "desconstrucción" del texto, esta nueva creación colectiva de Ictus propone no sólo da desaparición de la autoría o dramaturgia individual y el tema único. Simplemente privilegia la materialidad de la escena, vale decir es espectáculo teatral o montaje como potenciador de un texto que en este caso existe de un modo sinuoso, difuso y —en cierto modo—, "desconstruido".

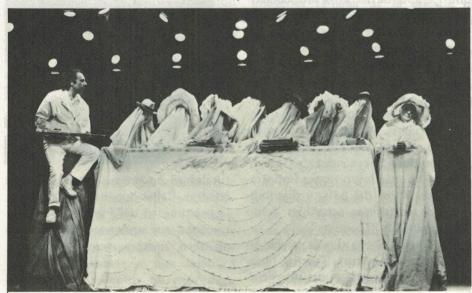
Residencia en las nubes es -a todas luces- una proposición nueva y un parto provocador de Ictus, grupo que, con o sin dramaturgos, postuló estos 13 años a un teatro de artística contingencia, de irónica y satirizada irreverencia. Y que apeló a cierto naturalismo con coqueteos hacia el más absurdo de los absurdos que esta sociedad es capaz de mostrar. Alejándose definitivamente de ese humor-contacto que ponía el dedo en la llaga más profunda de un espectador repetido en un país entero, ahora la compañía se sumerge en un lenguaje de símbolos y signos. Un lenguaje de perturbadora ilación dramática. De sucesión de hechos que, a fuerza de austeridad textual e imaginería poética y visual, resultan ingrávidos, pero bellos y fríos como la cortina de nubes de tul que cubre la platea durante todo el segundo acto.

Pareciera que, de tanto dolerle este país y abrir esa herida en los anteriores montajes, Ictus se cansó de decir y ahora quiere sugerir. Sugerir espacios abieros de libertad e historias arbitrarias que pueden almacenarse en la conciencia de cada espectador como en el juego de las cajas chinas, o en un tablero de ajedrez. El primer cuadro, de la mujer menesterosa que quiere y no quiere vender a su hija -con los protagonistas hieráticos arriba de las escaleras- si bien propone la historia de un gran engaño y una gran mentira donde no está ausente el abuso de poder, está abierto a otras lecturas infinitas. No obstante, dirección y puesta en escena resulta univocamente atractivas.

El segundo, Rayuela -extractado de un video del mismo Ictuses quizás el único heredero directo del anterior estilo y lenguaje del texto. Tres tipos encorbatados discuten el "documento" —la Constitución— y el remate inesperado de los roles contradictorios de estos personajes es eficaz: todos son presidiarios con "infulas de", y reproducen un lenguaje reconocible y una palpable realidad.

Finalmente Residencia, en ese segundo acto de tules y gasas color pastel -y almas en pena con el vals Danubio Azul como telón de fondoexhibe en su esplendor la teatralidad de un espacio que alude en símbolos a la contingencia. Un mago de circo suspuestamente alemán, (José Secall) realata en dialecto esperántico - v en una de las escenas más ocurrenteslos hechos del 11 de septiembre. Y manda al cielo a un supuesto inocente espectador (Nissim Sharim). Allí se encontrará con desaparecidos, secuestrados, exiliados en un relato de nebulosas y muerte, donde el elemento onírico y la estilización textual inducen a cierta confusión en el contenido, cierta rigidez y frialdad en el paradojalmente bello y esperpéntico desarrollo visual. Da la sensación que el mismo elenco de Ictus se plantea desconcertado frente al hilo dramático de este cuento. Y si no es así, al menos logra el desconcierto desde la butaca del teatro. Los miedos y fantasmas no adoptan carnalidad teatral.

La actuación del elenco es pareja en este modo también nuevo de interpretar sin liderar, sin vedettes o ases protagónicos. Los actores se mueven como deliberadamente pulsados por los hilos de un poder invisible, elemento que se asimila muy bien a la propuesta visual. Las tres historias funcionan de un modo autónomo en este deseo declarado de Ictus de lograr que las imágenes arranquen de la materialidad de la escena, y tal vez pudieron ser otras sin alterar el total. Porque a primera vista pareciera que el total de este montaje es la estilización de sensaciones oscuras en un espacio abierto. tan abierto y sin límites, que no da paso al compromiso de la emoción ni a la intuición de los esencial.

LUISA ULIBARRI

LIBROS

SANTA LUCIA: Un barrio de libros y cultura

Al dar un rápido recorrido por las calles comprendidas entre el Cerro Santa Lucía y el Parque Forestal podemos constatar como este Barrio se ha transformado en un espacio de difusión cultural interesante de conocer y destacar. En especial nos referimos a las librerías que existen en este radio, algunas ya antiguas y otras de reciente aparición; y a algunos centros de bullente quehacer artístico.

En la calle Victorino Lastarria encontramos la Plaza Mulato Gil de Castro en la que habitualmente se realizan presentaciones de libros e inauguraciones de muestras de pintura y artesanía, además de ser un punto de reunión de escritores y artistas. En esta misma plaza se ubican dos librerías con ya largo camino recorrido, la del escritor Enrique Lafourcade y la "Latinoamericana" de Carlos Valleios. En ambas es posible hallar las más recientes publicaciones de escritores nacionales y extranjeros, libros de arte, poesía y un buen surtido de literatura universal. Librería "Latinoamericana" ofrece además posters, tarjetas y artesanía.

Saliendo de la Plaza Mulato Gil encontramos la Corporación Claudio Arrau y el Instituto Chileno Francés de Cultura, espacios en los que a diario hay presentaciones de teatro, cine y talleres culturales.

Ya en calle Merced ubicamos el Teatro "La Comedia" donde por estos días se presenta la obra "Residencia en las nubes" del Grupo Ictus. Frente a "La Comedia" (en Merced 350) existe un interesante rincón dedicado a los libros, la Librería "Rucaray", atendida por su dueño y por el poeta Víctor Hugo Romo. Es una típica librería de "viejo" con abundante material de ciencias sociales, filosofía, teatro, poesía y literatura en general. Por la misma vereda de Merced se encuentra la Librería

"América del Sur" de César Soto, especializada en incunables, libros antiguos, primeras ediciones y otras curiosidades bibliográficas de interés para coleccionistas. Siempre en la calle Merced y también en José Miguel de la Barra es posible visitar un buen número de casas de antigüedades y algunas pinacotecas como "Casa Rugendas" y "Sala de Artes".

Este recorrido por el Barrio Santa Lucía se completa con las librerías "El Gato sin Botas" y "Versión Libre". La primera está situada frente al Parque Forestal (Monjitas 288) y es atendida por el escritor Ramón Díaz Eterović. En ella se puede adquirir títulos de narrativa latinoamericana, poesía, revistas alternativas, novelas policiales y literatura en general. "Versión Libre" está en la esquina de las calles Rosal con Victoria Subercaseaux, y ofrece publicaciones de reciente edición, posters, ensayos sociopolíticos, poesía y literatura chilena. A pocos pasos de esta librería, en la calle Rosal, está la Distribuidora "Fernández de Castro" una de las más importantes importadoras de libros del país, y distribuidora de editoriales españolas como "Anagrama" y "Tusquets".

El Barrio Santa Lucía crece en beneficio de la cultura. Teatros, librerías, galerías de arte e institutos cul-

turales se congregan en unas pocas cuadras. Calles que invitan a caminar, la proximidad del Parque Forestal y rincones que animan a juntarse con un libro, siempre amigo y generoso.

ESCRITOS SOBRE TEATRO

and Solm

Un espacio de libertad

El punto de partida de una creación colectiva del ICTUS parece ser el cero absoluto. Lo habitual es que una Compañía represente un texto escrito, y esto ya ofrece un margen enorme a la interpretación. He visto versiones de Hamlet en las que se proponen lecturas que subrayan desde la rebeldía hasta la resignación, lo cual me parece legítimo e incluso inevitable pues ambas variantes, y todas las que completan el espectro de interpretaciones posibles, están latentes en la obra. En el sentido más literal y riguroso del término, lo que hace una Compañía con una obra es interpretarla.

En el ejemplo citado se trata de una obra, de un texto, de una propuesta que impone precisos límites aparejados a sus múltiples sugerencias. En este caso no se parte de cero. En el trabajo de creación colectiva, sin embargo, no existe este texto previo, esa propuesta que los teatristas someterán a una de sus posibles variaciones. Lo que existe es un grupo que se enfrenta al desafío de la creación, un escenario en el que las imágenes de la puesta anterior se apegan como una enredadera, una urgencia de algo nuevo al cabo de un año de esa casi imposible repetición de lo mismo que es la obra en cartelera y las nuevas vivencias que esa puesta anterior parece apabullar mediante la reiteración cotidiana en que consiste el espectáculo teatral. Se inicia entonces el complejo proceso que permite seleccionar algunos temas que pueden ser relevantes, esos fantasmas sociales que navegan el alma colectiva. Pero ¿qué es un tema si no se encuentra la idea estética que lo exprese? El teatro no es sociología, no es política, no es filosofía. Sólo puede comunicar a plenitud sus contenidos programáticos e ideológicos en la medida en que descubra sus caminos propios de expresión.

Aunque parezca de Pero Grullo, el teatro puede permitirse todo siempre y cuando no ceda nada a los lenguajes ajenos. Puede hacer filosofía y política sólo si lo hace de una manera teatral.

El dramaturgo suizo Max Frisch sostiene que lo teatral consiste en la tensión que produce la confrontación de dos sistemas de imágenes diferentes y a menudo contradictorios. Por una parte de la cadena de imágenes que sugiere el texto (Hamlet evoca en su parlamento las gracias del difunto Yorick); por otra, las fuertísimas imágenes que impone la materialidad de la escena (el cráneo de Yorick en la mano viviente de Hamlet, el que recuerda). Un teatro que renuncia a la contradictoria coexistencia de estos dos sistemas de imágenes reniega de la esencia de su lenguaje, se aparta de lo propiamente teatral.

Citemos un ejemplo que aporta el mismo Frisch: "En una obra de Friedrich Dürrenmatt hay la siguiente escena: un ciego, que no se ha enterado de la destrucción de su condado, cree que sigue viviendo en su castillo inexpugnable. En su creencia, en su imaginación, gobierna un país feliz y hermoso. De esta forma vive en medio de unas ruinas, que como ciego ya no puede ver, rodeado de toda clase de chusma crapulosa, soldados mercenarios, prostitutas, ladrones, rufianes que quieren volver loco al conde, burlándose de su creencia,

mientras se hacen recibir por él, como condes y marqueses, y las prostitutas como abadesas perseguidas: el ciego habla con ellas como él se imagina que merecen, pero nosotros vemos aquellas andrajosas figuras, cuya bendición de abadesas pide el ciego, crédulo y arrodillado. He aquí un ejemplo modélico de una situación teatral: el diálogo está enteramente en contrapunto con la percepción y la imaginación".

Con esta puesta en escena hemos querido avanzar en la proposición de un lenguaje teatral no naturalista y en el que la materialidad de la escena no sea una sirviente del texto sino un igual que lo contradice y, por lo mismo, lo potencia. Sabemos que a nuestro público le agrada la imitación de la realidad en el escenario. Desgraciadamente no tanto la realidad de las cosas, sino más bien las cosas de la realidad. Muchos quieren ver aparecer con la luz el interior de un inmueble, un living con sillones confortables y chimeneas en las que el fuego de utilería también puede crepitar. Pero nosotros creemos que el escenario que hay frente al público y sobre el cual la luz sugiere multiplicaciones, es antes que nada un espacio imaginario, un lugar poético. Lo es porque no es un living o un dormitorio; más bien antes que ser algo es un no ser, un no estar determinado. Es algo abierto a ser cualquier cosa; una corporeidad que adquiere sólo allí, en la escena, esos múltiples espacios en que transcurren nuestros sueños, y que se combinan sin anuncio previo y hasta el infinito, porque es el espacio irreal que nuestra conciencia aparentemente dormida necesita para desarrollar en libertad su reflexión. Y por eso, también en este sentido, el espacio que les ofrecemos es un espacio de libertad.

CARLOS CERDA

CARTELERA

Los ompadritos

de Roberto Cossa

Ana Maria Palma Anibal Reyna Miriam Carrasco Luis Gnecco Fernando Farias Emilio Garcia **Paolo Conte**

Dirección: Raul Osorio

Reservas fono: 335932

Teatro Abril Huérfanos 786

SALA DEL ANGEL SAN ANTONIO/HUERFANOS

El deseo de toda ciudadana

DE MARCO ANTONIO DE LA PARRA DIRECCION: RAMON GRIFFERO Miércoles a Domingo 20 Hrs. Sábado 2 Funciones 20 v 22 Hrs.

CONVENIOS

Agrupaciones/Estudiantes 50 % Reservas Fono 333605

COMPAÑIA ESCUELA TEATRO

Romeo v Julieta

Autor : W. Shakespeare Traducción : Pablo Neruda Dirección : Juan Cuevas V.

FUNCIONES viernes - sábado - domingo 20:30 hrs

EN GIRA POR LOS BARRIOS Y COLEGIOS

CONVENIOS FONO: 381920

762680

PRESENTA

RESIDENCIA^{en}/las NUBES

Creación colectiva de ICTUS sobre los textos de Delfina Guzmán, Nissim Sharim, Carlos Cerda y Carlos Genovese.

> Dirección: Nissim Sharim SALA CALEFACCIONADA Funciones a las 19:30 hrs.

TEATRO LA COMEDIA - MERCED 349 - FONO: 391523.

Supréstamo personal,

ANCO DEL

Crédito personas

Hoy el Banco del Desarrollo le responde Si a Ud. con un mejor crédito de libre disponibilidad:

- Si a un mejor plazo: 1 a 36 meses.
- Sí a un mayor monto: hasta 3 veces su ren-
- Sí a sus necesidades: respuesta de solicie tudes completas en 24 horas y giro al día
- · Sí a su tiempo: Consultas al teléfono 6992232 y atención hasta las 18:00 en nuestra casa Matriz.
- Sí a mejores condiciones: Un interés más bajo, cuotas fijas en pesos, tasa fija o variable, en \$ o UF.

Requisitos: Tener una renta mensual de \$ 40.000 o más, y un empleo o actividad es-

Venga Hoy por su Préstamo Personal a la oficina del Banco más cerca suyo, o a Av. Bdo. O'Higgins 949, hasta las 18:00 horas.