

CIRCUITOS TEATRALES SIGLO XXI
II Congreso Internacional de la Plataforma TEAMAD

ALEJANDRO COELLO HERNÁNDEZ

LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018 tuvo lugar el II Congreso Internacional *Circuitos Teatrales Siglo XXI* organizado por el proyecto «TEAMAD. Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid» (H2015/HUM-3366), con la intención de continuar y afianzar la tradición de estudios teatrales de la Universidad Complutense de Madrid en el análisis y la reflexión en torno a las prácticas y circuitos escénicos de la contemporaneidad. Durante estos tres días, en la Facultad de Filología, se reunieron especialistas de diferentes procedencias para profundizar en la actualidad escénica, tanto desde visiones teóricas como desde prácticas diversas, con una especial atención a la música y a la danza. Las cinco sesiones plenarias fueron protagonizadas por André Helbo, Michael Thalheimer, Helena Pimenta, Antonia Amo y Christophe Triau, nómina que confirma la necesidad de establecer un diálogo crítico desde los diferentes agentes que integran el teatro y no solo desde una postura estrictamente académica. Estas ponencias se acompañaron de cinco sesiones de comunicaciones, de temática variada, y de un panel a cargo de Virginia Hernández, Naiara Olano, Aitor Gibello y Miguel Ribagorda en torno a la construcción escénica desde valores psicofisiológicos.

Entrevista de Jara Martínez al director teatral alemán Michael Thalheimer.

La primera jornada comenzó con la ponencia inaugural de André Helbo que reflexionó sobre el concepto mismo de «circuitos teatrales» y su problemática, ya que en la relación que se establece entre el espectáculo y el espectador aflora una interferencia de signos culturales que singularizan a la comunicación teatral. Así, de los múltiples espectáculos que puso de ejemplo este profesor belga, la conclusión parecía repetirse: cada espectáculo estaba concebido para una sociedad con una cultura y en un momento determinado, cuya significación y recepción se transformaban, incluso de manera radical, en otro contexto sociocultural. A continuación, comenzó la primera sesión de comunicaciones que, si bien no presentaba una cohesión temática, planteó algunas cuestiones terminológicas en torno al espacio sonoro y el teatro multimedia; se analizaron la cartelera de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y las estrategias estéticas estilísticas de las propuestas de carácter político de Álex Rigola. Sin duda, a pesar de la inconexión de las comunicaciones entre sí, se dibujó la diversidad de proyectos escénicos que conviven en el mercado teatral actual.

La sesión de tarde continuó con una entrevista-coloquio de Jara Martínez al director alemán Michael Thalheimer, quien disertó sobre la creación escénica y sus implicaciones con la interpretación y la recepción, e insistió en la diferencia existente entre dirección de escena y producción, que se encarga de la dirección administrativa. Se dio especial importancia a la duda como mecanismo de creación, a la experimentación, la adaptación o la concentración dramática. En definitiva, Thalheimer dio cuenta de que el teatro, irremediablemente, era un generador de discursos diversos e inherentemente sociales, cuya construcción no podía ceñirse a un patrón concreto. A continuación, se desarrolló la segunda mesa de comunicaciones en torno a la exploración de nuevos generadores de dramaturgia que han adquirido una relevancia en la contemporaneidad.

En la segunda jornada, destacó la presencia de Helena Pimenta, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, quien habló sobre la necesidad de una nueva mirada desde el feminismo como mecanismo de deconstrucción para la puesta en escena de los clásicos españoles. Así, junto a elementos musicales y a la danza, la compañía logra actualizar los clásicos desde una sensibilidad

contemporánea para un público de hoy que puede, en definitiva, disfrutar de un nuevo espectáculo herencia de la tradición teatral hispánica. De la misma manera, dio cuenta de la compleja recepción de los espectáculos, ya que asistía un público diverso de distinta formación, lo que implica un complejo trabajo de dramaturgia para lograr cumplir las expectativas de todos los públicos.

La tercera sesión de comunicaciones permitió análisis más pormenorizados de autores y obras contemporáneos que son reflejo de la escena europea actual y de sus características. Se hizo referencia a espectáculos de Álex Rigola, Ron Lalá, Eduardo Galán, Gon Ramos o Jesús Campos García. Luego, Miguel Ribagorda encabezó una pequeña muestra escénica al repetir una misma escena con dos modelos de interpretación con el fin de encontrar la más atractiva para el público y así confirmar la necesidad de tener en cuenta valores psicofisiológicos en la recepción del espectador para la propia construcción escénica. Este panel estuvo motivado por un proyecto de laboratorio experimental a partir de las conductas y reacciones del público, lo que permitió a Ribagorda explorar las relaciones entre neurociencia y teatro. Continuó la conferencia de Antonia Amo que versó sobre la traducción y la difusión del teatro español en Francia, especialmente las dramaturgias de mujeres, el teatro de la memoria y posdramático. La cuarta sesión de comunicaciones se centraría en aspectos dramaturgicos y la escenificación de algunos espectáculos.

La quinta sesión de comunicación abrió el último día del congreso, en donde se aunaron entre otras cuestiones: el conflicto que existe para analizar óperas, el traslado de una obra literaria a la danza, la relación entre filosofía y teatro, o cuestiones de recepción. Como ponencia de clausura, Christophe Triau propuso, a partir de su experiencia docente en Francia, la indagación de nuevas maneras de enseñar el teatro que acercaran la teorización, la historia y la crítica con la praxis teatral permitiendo una formación completa con todos los agentes que componen el teatro. Así, se evitaría la parcialidad del mundo académico, se vincularía el estudio con la realidad escénica y, finalmente, los circuitos teatrales estarían en una relación continua con la universidad, creando nuevas sinergias en el aprendizaje teatral tanto teórico como práctico.

Conferencia de clausura impartida por profesor Christophe Triau (Université Paris-Ouest-Nanterre-la Défense) y dramaturgo en el Nest-CDN Thionville-Lorraine.

El II Congreso Internacional *Circuitos Teatrales Siglo XXI* esbozó la diversidad de estéticas y procedimientos creativos de las dramaturgias contemporáneas tanto en los escenarios españoles como en otros lugares del mundo. Sin duda, una de las grandes confirmaciones del congreso es la vitalidad de la escena española tanto fuera y dentro del territorio nacional. Esta vitalidad se refleja en la multiplicidad de representaciones, en la calidad de las obras y en la diversidad de recursos y elementos escénicos que se exploran y se llevan a escena. Es tal la proyección que se llegó a afirmar que el teatro español vive su segundo Siglo de Oro. Asimismo, se ha dado cuenta de la presencia de los clásicos hispánicos en la cartelera actual desde una sensibilidad contemporánea y con una puesta en escena que bebe de los lenguajes escénicos contemporáneos, lo que genera nuevos productos herencia de los textos áureos. Sin duda, todas estas innovaciones van en conexión con las posibilidades tecnológicas y la combinación de lenguajes artísticos que desde la segunda mitad del siglo XX han impregnado la escena. Por ello, se ha reflexionado en torno al teatro multimedia, a la importancia de la música y el sonido, las posibilidades de creación de espacios y atmósferas con multitud

de recursos o la relación entre el teatro y las propuestas coreográficas. Aun así, se prestó más atención, ya desde la conferencia inaugural, a la recepción, aspecto íntimamente relacionado con el concepto de «c circuito teatral», ya que, en definitiva, los públicos completan la obra teatral.

Esta segunda edición, por tanto, ha confirmado su entidad como encuentro para la discusión desde la teoría y la praxis teatrales, cuya aspiración de continuar afianzándose como foro de nuevos métodos, análisis y problemáticas del teatro contemporáneo es un hecho innegable. Así, muchas de las cuestiones que no pudieron ser atendidas esperamos que sean abordadas en futuras ediciones, y de momento contamos además con el volumen resultado del primer encuentro que fue presentado también en este foro bajo la dirección de Javier Huerta y Julio Vélez y la coordinación de Mónica Molanes y Julia Gaytán (Madrid, Ediciones Antígona, 2018).

CIRCUITOS TEATRALES DEL SIGLO XXI

DIRS. JAVIER HUERTA CALVO Y JULIO VÉLEZ SAINZ

COORDS. MÓNICA MOLANES RIAL Y JULIA GAYTÁN DUQUE

