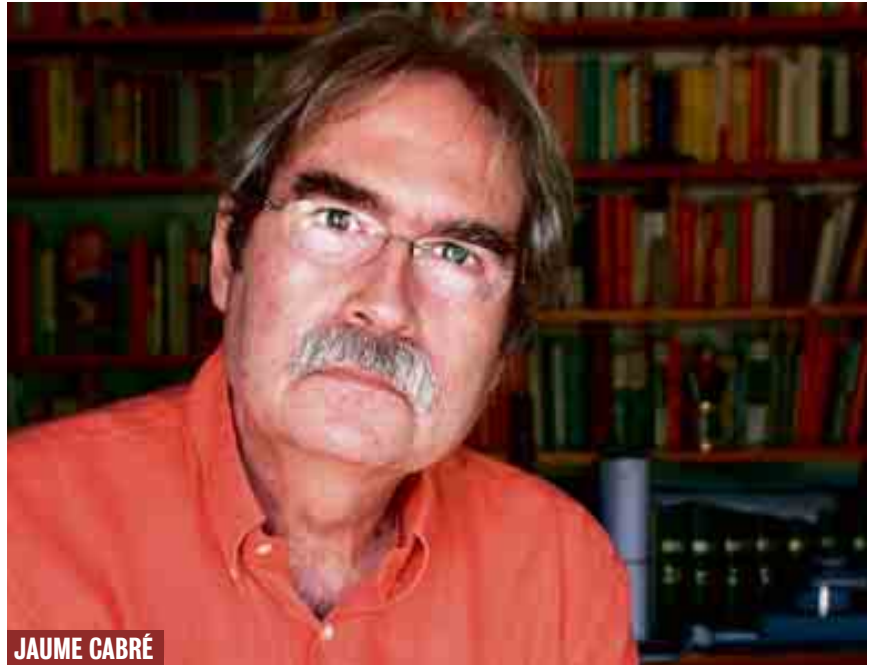

ESPECIAL

Los mejores de 2011

Este año que hoy termina nos ha traído mejores libros que años anteriores. Nuestros críticos destacan, entre otros, la monumental novela *Yo, confieso*, de Jaume Cabré, el retrato intelectual de *Gregorio Marañón*, de Antonio López Vega, y la poesía de Pere Gimferrer en *Rapsodia*. El ‘sendero sinuoso’ de Jeff Wall en el CGAC de Santiago de Compostela ha sido lo más destacado en Arte. En los escenarios, encabezan la lista *Veraneantes*, en La Abadía, y el ambicioso montaje de *El gran macabro* de la Fura dels Baus en el Liceo. Las apuestas de Almodóvar en *La piel que habito* y de Malick en *El árbol de la vida* han sido lo mejor del cine. Y los trabajos del CERN en torno a la velocidad de los neutrinos han dado al 2011 sus “pequeñas” dosis de revolución científica.

JAUME CABRÉ

ANTONIO LÓPEZ VEGA

PERE GIMFERRER

JEFF WALL

VERANEANTES

LA FURA DELS BAUS

LA PIEL QUE HABITO

EL ÁRBOL DE LA VIDA

CERN/LHC

LETRAS

Yo confieso, de Jaume Cabré
Gregorio Marañón,
de Antonio López Vega
Rapsodia, de Pere Gimferrer

ARTE

Jeff Wall. El sendero sinuoso,
en el CGAC de Santiago de Compostela

ESCENARIOS

Teatro: *Veraneantes*, dirigido
por Miguel del Arco
Música: *El gran macabro*,
en el montaje de La Fura

CINE

La piel que habito, de Pedro Almodóvar
El árbol de la vida, de Terrence Malick

CIENCIA

Neutrinos en el LHC del CERN

Con *Veraneantes*, Miguel del Arco (Madrid, 1965) se ha consagrado como uno de los grandes directores de escena del momento. También actor, autor y productor, su versión, a partir de la original de Gorki, tiene la virtud de indicar el camino a seguir con los clásicos: tratarlos sin pudor porque, como él dice, “tengo la pulsión de hablar de mi tiempo”. Otra de las claves de su éxito ha sido su buen hacer al frente de un elenco de once actores totalmente entregados y comprometidos.

— ¿Qué cree que Gorki diría si viera su versión? Porque ha sido poco pudoroso con su texto.

— Si Gorki levantara la cabeza, viendo el mundo que tenemos ahora, probablemente volvería a la tumba, él que era un escritor comprometido con las ideas revolucionarias. Creo que su texto sigue vigente porque el mundo sigue estando injustamente repartido. Quizá ahora somos más cínicos y no tenemos los santos huevos de empezar una revolución, como hicieron ellos, aunque luego tuvo las consecuencias que tuvo. Pero siento que estamos más derrotados, que los valores se han difuminado. Por eso el mensaje de la obra es tan actual, habla de la necesidad vital que tenemos de cambiar las cosas.

— ¿Por qué no escribe obras originales?

— Nunca he tenido inclinación por ser dramaturgo, y quizá acabe escribiendo textos propios, como *Juicio a una zorra*. Pero yo me voy haciendo autor a golpe de hachazo. Como dice León Felipe en un prólogo sobre *Macbeth*, yo utilizo a los clásicos como pista de despegue, no como pista de aterrizaje. Ellos son visionarios que hablan

Miguel del Arco

“Nunca quise ser dramaturgo, me voy haciendo a hachazos”

SERGIO ENRIQUÉZ-INSTAL

de su tiempo. Pero yo también tengo la pulsión de hablar del mío.

— ¿Quizá ser director le permite manejar los textos clásicos con más libertad?

— Siempre digo que soy un

hombre de escena. Empecé bailando y luego me hice actor. Creo que el actor es el pilar fundamental del teatro, quien mejor conoce la carpintería teatral, su maquinaria, está en contacto con todos los oficios que par-

ticipan. Yo, ahora, como mejor me siento es como director. He escrito muchos guiones para televisión, de una manera mercenaria, que me han permitido curtime y ser muy disciplinado, pero lo que a mí me hace feliz es crear equipos de actores y trabajar con ellos.

— Con un éxito como el de *Veraneantes*, ¿qué percepción tiene de la relevancia social del teatro en nuestro país?

— Es una percepción ambivalente: por un lado, son tiempos de crisis pero los teatros están llenos y los espectáculos tienen más vida. El teatro te permite una comunión con el público que no es posible en otro medio artístico. Estableces un vínculo extraordinario que luego yo alimento con las redes sociales. Dedico una hora al día a mi Facebook, a atender a gente que me escribe contándome su experiencia. Pero también hay gente, y yo quiero creer que son a los que no les interesa el arte ni el teatro, que hablan de nosotros como si fuéramos parásitos, con comentarios del tipo “solo viven de las subvenciones” o “a ver si se ponen a trabajar de una vez”. Tengo una empresa, Kamikaze, que en estos momentos tiene a 23 personas contratadas, pago mis impuestos y no tengo subvenciones.

— Hace un mes, y porque temía que no iba a cobrar del Ayuntamiento de León, cancelé una función allí. Es el gran problema de ahora: los Ayuntamientos, que gestionan la mayoría de los teatros municipales, no pagan.

— Bueno, sí hay ayuntamientos solventes, con programadores estupendos, frente a otros que no lo son. Con aquella acción quise dar un toque de atención porque hay que establecer

un circuito de giras que funcione. Por otro lado, hace unos días Nuria Espert actuó con *La violación de Lucrecia* en Parla, las entradas valían 4 euros. Es un precio imposible, no es real. Pero lo peor de todo es la impunidad con la que actúan algunos mu-

“ Yo utilizo a los clásicos como pista de despegue, no de aterrizaje. Ellos escriben de su tiempo, yo tengo la misma pulsión”

nicipios, te contratan y luego te sueltan que no pueden pagar. Y claro, en *Veraneantes* movemos a once actores y cuatro técnicos, y hay que pagarles. Sería una pena acortar la vida a un espectáculo que funciona.

—A pesar de los tiempos, no le faltan encargos.

—Cuando Carmen Machi acabe en *Agosto*, la obra que protagoniza en el Valle-Inclán, volverá para girar *Juicio a una zorra*. Y en marzo estreno *De ratones y hombres*, un coproducción con el teatro Arriaga, Concha Bustos y mi productora. Además, seguimos de gira con *La función por hacer*. Me han ofrecido cosas, pero quiero parar, estar con mi equipo de gira.

—¿Qué opinión tiene del ambiente teatral madrileño?

—De diez años para acá ha cambiado mucho, noto una energía creativa poderosa. Hay escasez de medios, pero la gente se junta, autores, actores, directores... La fórmula del microteatro es un éxito. No quiero decir que el momento es buenísimo, muchos estu-
pendos actores no pueden vivir de su oficio, pero lo importante es que hay una gran inquietud. **LIZ PERALES**

ESCENARIOS

Relevo y renovación teatral

Este año se ha roto el maleficio que castiga a los autores españoles contemporáneos a no pisar escenario. De las cinco mejores obras seleccionados por los críticos de El Cultural, con *Veraneantes* en primer lugar, cuatro han sido escritos por dramaturgos que, en algunos casos, también son directores de escena. Destaca también el relevo generacional entre los intérpretes, una exhibición de juventud y oficio.

VERANEANTES

DIRECTOR Y AUTOR DE LA VERSIÓN: MIGUEL DEL ARCO **INTÉRPRETES:** E. ARIAS, F. CARRIL, I. ELEJALDE, E. GELABERT, B. LENNIE, M. MONTILLA, C. MUÑOZ, L. OTÓN, M. PASO, R. PRIETO, C. SUÁREZ. **LA ABADÍA**

Tras el inesperado pero merecido éxito del espectáculo anterior de Kamikaze Producciones, *La función por hacer*, el público esperaba con interés el estreno de *Veraneantes*. La compañía dirigida por Miguel del Arco no defraudó: la nueva producción dismanteló una de las salas de La Abadía para transformarla en luminosa playa metafórica y fue recibida con entusiasmo por espectadores y críticos. Sin embargo, y ya con un largo y feliz recorrido detrás, *Veraneantes* volvía a ocupar los titulares de los medios de comunicación hace apenas unas semanas, y esta vez por sorpresa, cuando el director del espectáculo y autor de la adaptación decidió hacer pública la suspensión unilateral de una función porque el Ayuntamiento de León, que la había programado, quebrantaba flagrantemente los compromisos contractuales. En este episodio trágico se resume, para nuestro eterno bochorno, el estado actual del teatro español: a un lado un espectáculo excelente, una so-

bria e implacable actualización del clásico de Gorki muy bien dirigida y con un reparto entregado a su trabajo; al otro, un sistema nacional de distribución y de exhibición viciado hasta los cimientos e insolvente, incapaz de cuidar siquiera los mejores productos de la industria. En este sentido, los personajes de la obra han resultado proféticos: necios, egoístas y estúpidos como los descritos despiadadamente por Gorki son los que han acabado construyendo el mundo en que vivimos.

AGOSTO (CONDADO DE OSAGE)

AUTOR: TRACY LETTS **DIRECTOR:** GERARDO VERA **INTÉRPRETES:** C. MACHI, A. BARÓ, G. GARBISU, S. BENEDICTO, A. BORRACHERO, I. ESCOLAR, A. GIL... **VALLE-INCLÁN. GDN.**

Vera se estrenó en el Centro Dramático Nacional con *Divinas Palabras* y se ha despedido con *Agosto*, los mejores espectáculos que ha dirigido durante los ocho años al frente de la institución. Esta última fue gran éxito de Broadway escrito por Tracy Letts, el relato de los desencuentros de una familia que reúne todos los conflictos imaginables. Pero lo apetecible de esta obra, de una factura impecable, es ver en acción el elenco de actores, en el que coinciden varias generaciones. Tras doce años de ausencia de los escenarios Amparo Baró encarna a la matriarca, en gran duelo interpretativo con la consagradísima Carmen Machi. Pero también están Alicia Borrachero, y Antonio Gil, y Gabriel Garbisu y la jovencísima Irene Escolar y... todos los demás.

EN LA LUNA

AUTOR Y DIRECTOR: ALFREDO SANZOL **INTÉRPRETES:** J. CODINA, P. FERRER, N. MENCÍA, L. MORENO, J. NOGUERO, L. QUINTANA.
LA ABADÍA.

Con esta obra el autor y director Alfredo Sanzol cierra su tríplico dramático que inició con *Sí pero no lo soy* y continuó con *Días estupendos*. Fiel a las anteriores, la pieza sigue la misma estructura: poco más de una docena de *sketches* que en esta ocasión tienen en la transición española su nexo de unión. Un espectáculo divertido y tierno, de personajes y pequeños detalles, a veces surrealistas pero verosímiles, en el que Sanzol no sólo demuestra que tiene un universo literario que entronca con el de la mejor cuentística, también un gran talento para dirigir a los actores. Porque hay que ver a esta media docena de intérpretes cambiando de personajes cada quince minutos y durante dos horas. ¡Chapeau!

25 AÑOS MENOS UN DIA

AUTOR: ANTONIO ÁLAMO **DIRECTORA:** PEPA GAMBOA **INTÉRPRETES:** R. COLLINS-MOORE, A. FERNÁNDEZ, M. SÁNCHEZ-DIEZMA, J. LEZA, I. IRAZABAL, C. FERNÁNDEZ, J. MAULEÓN, J. PAPPILA Y J. JUÁREZ. **TEATRO ESPAÑOL**

Álamo ya había dado cuenta de su ambición como autor que pisa tanto escenarios institucionales como comerciales. Esta comedia es un puro artificio dramático concebido como una función dentro de otra para solaz del respetable. Álamo se aplica con una carpintería clásica, algo inconcebible en estos tiempos en los que se estila el texto fragmentado y, a ser posible, de tema trágico. Su obra es, por un lado, una parodia al género de la astracanada en el que triunfó Muñoz Seca. Pero también una reflexión humorística sobre el teatro a partir de un argumento que presenta a un autor inglés cuya obra de más éxito en Londres corre el riesgo de finalizar por baja del protagonista.

MÜNCHHAUSEN

AUTOR: LUCÍA VILANOVA **DIRECTOR:** SALVA BOLTA **INTÉRPRETES:** D. CASTILLO, C. CONESA, A. FERNÁNDEZ, T. LOZANO, M. SANZ, S. VIYUELA, I. WILSON. **VALLE-INCLÁN. CDN**

De Lucía Vilanova habíamos visto ya un texto admirable, *Torvaldo furioso*, que tomaba prestado a Ariosto el título, a *Casa de muñecas* su situación, y a Ionesco el tono demencial de los diálogos. *Münchhausen* deja claro que estamos ante una de las autoras mayores del próximo teatro español. Retrato de familia con niño, *Münchhausen* transcurre entre las cuatro paredes de una casa que es también prisión y hospital. La indagación sobre las causas de una elusiva dolencia infantil propicia la disección de un modelo familiar que resulta estar dañado en su misma esencia. El amor es una excusa para matar; el miedo, la fuerza que guía a los protagonistas. El pulso de Salva Bolta como director, un espacio escénico brillantísimo y unos actores excelentes redondearon la propuesta.

Lo mejor de Barcelona

PEDRA DE TARTERA, DE MARIA BARBAL. TEATRO NACIONAL CATALUÑA.

Adaptación de Marc Rossich de la gran novela de María Barbal publicada en 1983, ambientada en un entorno rural y en una familia que vive su aislamiento rural, la guerra y su triste paso a la ciudad. Gran interpretación de Aurea Márquez y de Rosa Cadafalch y de todos los actores y dirigido magistralmente por Lourdes Barba.

VOSTÉ JA HO ENTENDRÀ. TEATRE NOU TANTARANTANA.

Extraordinaria interpretación de Carme Sansa en este monólogo en el que la actriz se muestra inmóvil en escena, con la luz reflejada únicamente en su rostro que es el que da toda la emoción y la intensidad del texto. Xavier Albertí dirige este texto de Claudio Magris, de firme compromiso ético y en el que el autor reescribe el mito de Orfeo relacionándolo íntimamente con la muerte de su esposa.

LUGES DE BOHEMIA. BIBLIOTECA DE CATALUÑA.

El esperpento por antonomasia de Valle Inclán, su obra más célebre, con dirección pulcra, sobria y elegante de Oriol Broggi. Con el público arropando el escenario por los cuatro lados, los actores de La Perla, compañía de Broggi, están brillantes. Transmite con fuerza, dinamismo, alegría y proximidad, ese duro sentir del Valle más brutal en su brillante crítica a la sociedad española.
MARIA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS