

El cuerpo y la palabra permanecen

Por Iris Mayumi Ochoa y Carlos Rojas

En el Encuentro Internacional de Teatro,
Alternativas e investigación

4 BARROCO

Diario de Querétaro

QUERETARO, QRO., DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2011

QUERETARO, QRO., DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2011

Sudhum Teatro de España ofreció cinco historias de discriminación a través de la obra *Silenciados*.

ferente, y qué mejor que los niños para hacer reflexionar a los adultos con sus argumentos. No son actores, pero su capacidad de creación permitió que fuera un trabajo interesante" indica Uriel Bravo.

Por su parte, la presencia de la agrupación teatral La Nada Teatro de Guadalajara, con su puesta *De Insomnio y Media Noche* del dramaturgo mexicano Edgar Chías y dirigida por Miguel Lugo, acerca a un drama intenso que obliga a reflexionar sobre zonas ya exploradas por diferentes artistas.

En primer término, la sexualidad no deja de ser un tema inagotable, el carácter erótico es el principal recurso escénico que sustenta la dramaturgia, ya sugerida desde la interpretación. El actor Carlos Hugo Hoeflich construye su discurso corporal dentro de las coordenadas de un pensamiento pragmático aparentemente simples y sin mayor complejidad, dándole mayor importancia al texto de Chías.

"Es evidente el manejo de la palabra dentro de la obra" afirma el actor Carlos Hoeflich, "pero es necesario, es parte de la dramaturgia y no existe posibilidad de modificarlo porque perdería el sentido; el montaje le da más peso al texto porque así lo necesita" agrega.

Otra de las propuestas enmarcadas en la nueva dramaturgia mexicana fue *Volver a Querétaro* original de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio y montado por la compañía queretana Los Desesperados.

Un texto particularmente arraigado a la ciudad, con referencias importantes hacia las tradiciones, idiosincrasia y hábitos de los queretanos, que llevado a escena por Uriel Bravo, dejó un buen sabor de boca a un Foro Múltiple del Museo de la Ciudad completamente lleno. Más que la dirección escénica, fueron los diálogos lo que le dio vida al montaje que contó con las actuaciones de Manuel Oropeza, Bernardo Lira, Yazmín Ronquillo y el mismo director; una obra mordaz que provocó la identificación del espectador.

"Cuando la leí por primera vez no me pareció un texto bueno" advierte Bravo, "pero la redescubrí y me pareció muy interesante llevarla a escena, con un manejo de la palabra propiamente queretana que es lo esencial del montaje".

EL TEATRO DEL CUERPO...

Otra vertiente que se pudo observar dentro de esta sexta edición del encuentro, fue la implementación del teatro-danza, tendencias marcadas en la estética y la comunicación del cuerpo, llevadas a escena por compañías como el Colectivo sin Cabeza del Distrito Federal, quienes presentaron *El extraño caso del conejo que no era blanco*; espectáculo dirigido por Esperanza Sánchez y Fernanda Manzo a partir de la rescritura que le hicieron a los textos de Lewis Carroll.

Pero, ¿Por qué conjuntar estas dos vertientes en un festival? Para sus organizadores el EITAI es un encuentro en el que se deben congregar todas las posibilidades escénicas, descubriendo cada año cierta tendencia teatral, es decir, alternativas diferentes y al mismo tiempo similares que permiten mostrar un panorama del teatro actual.

"Es un encuentro que busca la pluralidad del lenguaje teatral" explica Jesús Noyola director del EITAI, "conjugar en un solo espacio la diversificación de la escena teatral y ahondar en el panorama escénico contemporáneo. Además de crear una oferta escénico-formativa para el artista creador, el espectador, y el público especializado" añade.

Aunque la selección de los montajes está basada en factores como las condiciones económicas que rodean al encuentro y las necesidades del mismo; también se dedican a analizar los materiales, que al final del día resultan tener una cierta tendencia, es entonces que a manera de "moda", las compañías tienen similitudes dentro de sus procesos creativos, permitiendo al espectador conocer los estilos del teatro actual.

El primer acercamiento se tuvo con *Martina* y *los Hombres Pájaro* de Mónica Hoth bajo la dirección de Uriel Bravo, representado por el grupo Los Microactores, (emanado del taller para niños impartido por Bravo), donde se toca un tema áspero como es la migración, y hábilmente contado por pequeños actores que muestran una compleja elaboración con un propicio desarrollo argumental contemporáneo que invita a la reflexión.

"A través de *Martina*, buscaba poner en la mesa una visión de esta temática tan cercana a nosotros, pero desde un punto de vista di-

La historia traza un paralelismo temático con *Alicia*, y retoma situaciones arquetípicas: la partida hacia tierras lejanas de sus protagonistas, la espera de la mujer por el hombre que parte, el asedio de los gigantes, el castigo o la intervención de las vivencias personales.

Sin duda una historia itinerante de la belleza femenina, con el vigor resplandeciente del teatro-danza como decorado, una alternativa contemporánea y una presencia de Martha Graham en una cuidada coreografía que dejó un planteamiento poético en el escenario.

Sudhum Teatro de España, dio también muestra de esta alternativa teatro-dancística a través de *Silenciados*, montaje con cinco historias sobre discriminación sexual, (una de las cuales incluía el caso del activista queretano Octavio Acuña); y que pese a la carencia de textos largos, logró atrapar al público con sus movimientos.

"Nosotros no somos bailarines, somos actores" indica Pedro Martín, integrante de la compañía española, "pero creímos que los movimientos corporales hablan más que los propios textos, por lo que la conjunción del teatro y la danza generaron un diálogo esencial con el espectador, y unir estos elementos enriquecen las propuestas de los artistas" comenta.

Esta misma concepción es compartida por Salitre de Teatro del Viento de Argentina, que en el montaje *Dibaxu* basada en la vida y obra del poeta Juan Gelman, indagando en la convivencia dolorosa del escritor argentino con los fantasmas del exilio en la época de la dictadura militar.

Mediante la exploración del cuerpo, su protagonista Carlos Irazusta, muestra la desesperanza del poeta ante el secuestro de sus hijos y la lenta muerte de su patria, una ejecución en ratios compleja que con el paso del tiempo ofrece una comprensión al espectador.

"Es importante mostrar a través de estos elementos una historia tan desgarradora como es la de Gelman, los movimientos del cuerpo en ocasiones permiten comunicar más que los largos textos, por eso la implementación de la danza como parte básica del montaje" afirma Hugo Arismuño, director y creador de *Dibaxu*.

El cierre estuvo a cargo de La Rendija Teatro de Yucatán, quienes a manera de espectáculo performático ofrecieron *Hanjo, la mujer del abánico* dirigida por Raquel Araujo, un tipo de poema dramático en el que la exploración del

cuerpo y los elementos escenográficos propiciaron este teatro-danza del EITAI fue testigo.

Es así que el Sexto Encuentro Internacional de Teatro Alternativas e Investigación mostró la presencia de textos dramáticos latinoamericanos y en especial de la nueva dramaturgia mexicana; las posibilidades de creación de participantes, la retroalimentación en las compañías y el fortalecimiento de festival que con motivaciones puramente artísticas, hacen que exista teatro México y en particular en Querétaro.

Los retos para la siguiente edición será mejorar el apoyo institucional y el sector privado, porque hay presupuestos para todo el colectivo teatral queretano; son una serie de obstáculos por vencer para que verdad sea un encuentro verdadero teatro cerca de todos.

El Encuentro Internacional de Teatro Alternativas e Investigación Querétano es legítimo para el movimiento teatral mexicano, esté como esté y cuenta de alguna manera con las exigencias del movimiento porque hay de todo para todos los gustos. El que quiere que vea, el telón ya está abierto la cita es anual y las alternativas de creación...

EL TEATRO DEL CUERPO...

Otra vertiente que se pudo observar dentro de esta sexta edición del encuentro, fue la implementación del teatro-danza, tendencias marcadas en la estética y la comunicación del cuerpo, llevadas a escena por compañías como el Colectivo sin Cabeza del Distrito Federal, quienes presentaron *El extraño caso del conejo que no era blanco*; espectáculo dirigido por Esperanza Sánchez y Fernanda Manzo a partir de la rescritura que le hicieron a los textos de Lewis Carroll.

La historia traza un paralelismo temático con *Alicia*, y retoma situaciones arquetípicas: la partida hacia tierras lejanas de sus protagonistas, la espera de la mujer por el hombre que parte, el asedio de los gigantes, el castigo o la intervención de las vivencias personales.

Sin duda una historia itinerante de la belleza femenina, con el vigor resplandeciente del teatro-danza como decorado, una alternativa contemporánea y una presencia de Martha Graham en una cuidada coreografía que dejó un planteamiento poético en el escenario.