

Cultura

Balance de los años 2000-2009 (3). Las artes escénicas

'LA VANGUARDIA' ELIGE LOS 50 ESPECTÁCULOS DE LA DÉCADA

El teatro de los directores

Las puestas en escena se han impuesto a la ortodoxia de los textos originales

JOSEP MASSOT
Barcelona

Piotr Skiba, el actor protagonista de *Ritter, Dene, Voss*, la obra que Krystian Lupa dirigió el 2006 en Temporada Alta llevaba los mismos zapatos que calzaba Thomas Bernhard. Hasta este punto llevaba el director del Stary Teatr de Cracovia su admiración por el autor de la Bernhard que los críticos y periodistas de *La Vanguardia* (Joan-Anton Benach, Justo Barranco, Santiago Fondevila, Teresa Sesé y Maricel Chavarría) han decidido, con sus votos, situar como el espectáculo teatral más destacado de la década. Joan-Anton Benach escribía en su reseña: "A la espera de que alguien pueda definir algún día la última frontera de la perfección teatral, un servidor se atreve a insinuar que es aquella en la que, a las órdenes de Krystian Lupa, las actrices Malgorzata Hajewska-Krzysztofik y Agnieszka Mandat y el actor Piotr Skiba representan la accidentada reunión de Ritter, Dene y Voss en la vieja casa familiar". La misma pareja Lupa-Bernhard ya había merecido el máximo elogio con *Extinció*, en el Grec del 2002.

En la lista sigue el atrevido montaje de cinco horas que Àlex

NUEVA TENDENCIA

Veronese y Daulte encabezan el auge del nuevo teatro argentino

JÓVENES

Los ciclos de t6 o la sala Beckett, una oportunidad para debutantes

Danza

1. *Dido & Aenea*, de Sasha Waltz
2. *Der Fensterputzer*, Tanztheater Wuppertal/Pina Bausch
3. *Para los niños de ayer, de hoy y de mañana*, Tanztheater Wuppertal/Pina Bausch
4. *Le Presbytère*, de M. Béjart
5. *One of a Kind*, de Jirí Kilian
6. *El final del estado de las cosas, redux*, de Israel Galván
7. *J'arrive*, de Marta Carrasco
8. *Carmen*, de Ramon Oller
9. *Alvin Ailey*, American Dance Theater
10. *Sombreros*, de Philippe Decouflé

Dido y Eneas. Imágenes del espectáculo con coreografía de Sasha Waltz

Rigola hizo de la monumental novela de Bolaño en el Lliure para el Grec del 2007, y que incluyó un viaje a Ciudad Juárez donde Rigola hizo fotografías de la localidad mexicana para que el espectador pudiera meterse en su imaginario. El tercer lugar es para el artista sudafricano William Kentridge, que después de fascinar con el paso de su arte de animación con música de Duke Ellington en el Macba, llevó a Temporada Alta sus dibujos filmados de la versión de la ópera de Monteverdi *Il ritorno d'Ulisse* a Itaca después de la guerra de Troya. Adrian Kohler, de la Handspring Puppet Company, fabricó los títeres, cuyos marionetistas, cantantes y músicos permanecían a la vista del público.

En este decenio se ha agrandado la figura de Carles Santos como uno de los más inventivos creadores catalanes, autor de espectáculos memorables, con su mezcla de música, teatro y, a veces, circo.

Si el siglo pasado fue el de la construcción de los grandes equipamientos teatrales de Barcelona, este decenio ha consolidado un festival como el Temporada Alta, casi el festival de otoño catalán, mientras las grandes empresas como Focus se hacían hegemónicas (es la primera de España y en Barcelona cuenta con cuatro teatros). En lo que va de siglo

Teatro

1. *Ritter, Dene, Voss* (Thomas Bernhard), Krystian Lupa
2. *2666*. (Bolaño). Rigola
3. *Il ritorno d'Ulisse* (Monteverdi). W. Kentridge
4. *Els cavalls del vent*. Theatre Zingaro de Bartabas
5. *La Orestíada* (Esquilo). Mario Gas
6. *Hamlet* (Shakespeare). Thomas Ostermeier
7. *Casa de muñecas* (Ibsen). T. Ostermeier
8. *Dulce pájaro de juventud* (Tennessee Williams). Frank Castorf
9. *Tirant lo Blanc* (Joanot Martorell). Calixto Bieito
10. *Isabella's Room*, de Jan Lauwers
11. *Los cuentos de Andersen*. Robert Lepage
12. *Projecte Chejov*. Daniel Veronese
13. *Macbeth* (Shakespeare). Declan Donnellan
14. *Viernes, sábado, domingo* (Eduardo de Filippo). Sergi Belbel
15. *Divina Comedia* (Dante). Romeo Castellucci.

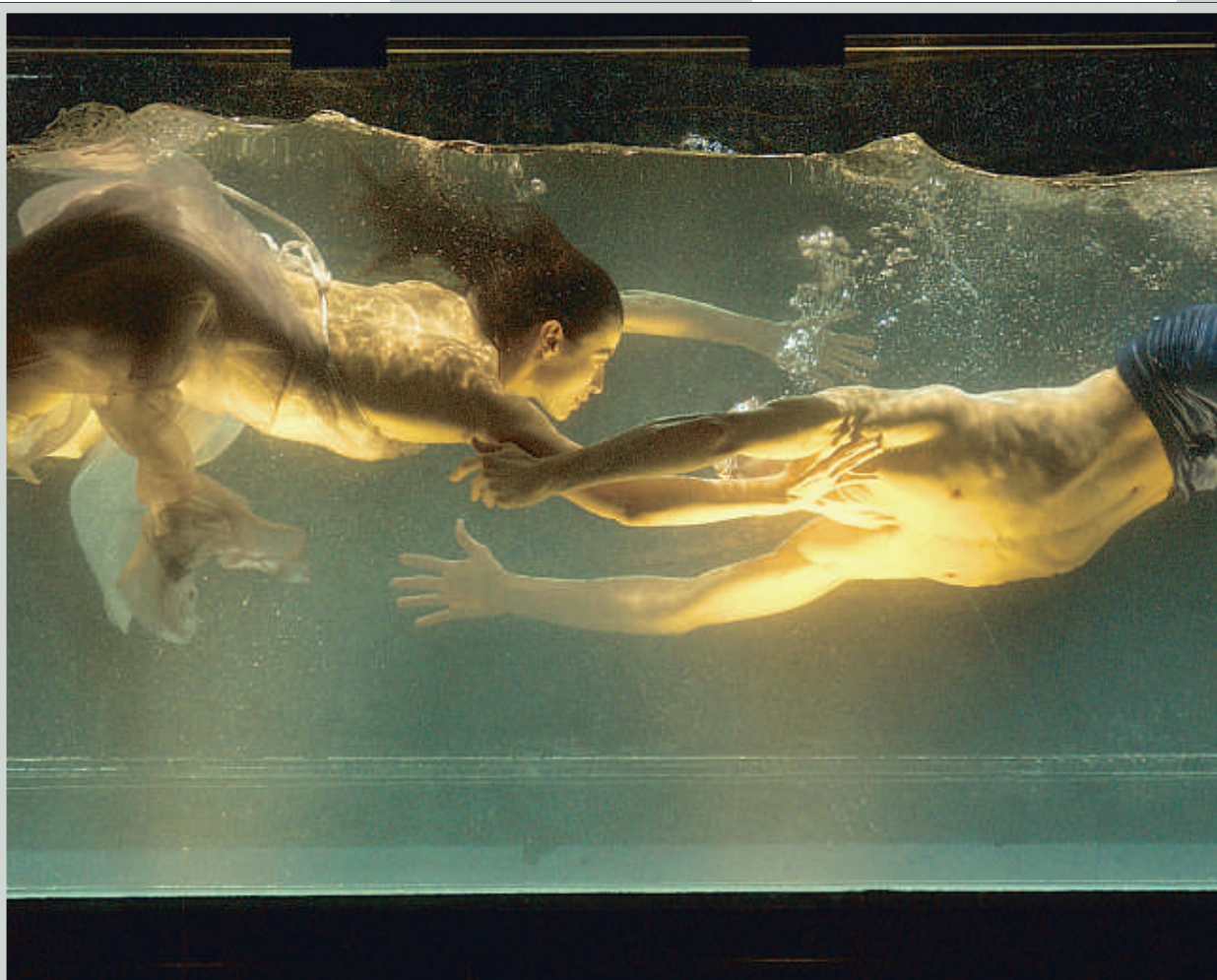
2666. Escena de la obra dirigida por Àlex Rigola y basada en la novela de Roberto Bolaño. La pieza fue una de las más exitosas de las producidas en Catalunya

ha habido un aumento considerable de espectadores y un buen entendimiento entre el teatro público y el privado.

Una de las grandes novedades de estos años ha sido la eclosión del nuevo teatro argentino, con directores como Daniel Veronese o Javier Daulte. Para Justo Barranco: "Es uno de los fenómenos más llamativos de los últimos años. Ellos han puesto de moda que director y autor fueran el mismo y que trabajaran con un texto que normalmente no presentaban cerrado a los actores, sino que lo trabajaban con ellos en el escenario. Esta forma de trabajar ha sido ahora imitada por muchos y ha creado tendencia".

Joan-Anton Benach y Santiago Fondevila, críticos teatrales, al analizar lo que ha dado de sí la década, empiezan destacando que "los autores catalanes encuentran espacio para exhibir sus obras en el ciclo t6 del TNC y, sobre todo, en la formación de la Sala Beckett, un auténtico lujo. Hay algunas sorpresas, como el estreno del *Métode Gronhölms* de Jordi Galceran que después se convirtió en una de las comedias de mayor éxito no sólo en Catalunya, sino también el resto de España, y que acabó dando el salto al teatro internacional".

Otra de las novedades es que "el director-creador se impone por encima del director que se ca-

LOS NUEVOS ALQUIMISTAS DE LA ESCENA

Paso Doble

Miquel Barceló y Josef Nadj triunfaron en Aviñón con su acción dramático-escultórica

Shazam!

Decoufflé mezcla cine, danza, música y técnicas circenses para crear magia escénica

SamaSamaruck Suck Suck

¿Ópera? ¿Circo? ¿Teatro? Carles Santos consiguió con esta creación una perfecta alianza entre géneros, impregnada de humor y belleza

Paellamixta

Frenético y extravagante mano a mano entre Sol Picó e Israel Galván

mufla bajo la obra. Son directores que imponen un sello, un estilo personal”.

Una de las tentaciones de la gente del teatro era la de intentar competir con el cine o con los grandes espectáculos de masas, mediante el recurso a los efectos especiales. En Catalunya, la apertura no ha sido aparatosa y más bien se han intentado aprovechar los nuevos recursos para multiplicar las posibilidades escénicas, sin engullirlas ni convertirlas en artificiosas. Así, los dos críticos constatan “la irrupción de las nuevas tecnologías resulta aplastante. La pantalla con proyecciones es habitual y los juegos formales se basan en la tecnología”. También observan que “el teatro político queda supeditado a los problemas del individuo.”

Santiago Fondevila y Joan-Anton Benach guardan algún dardo contra la administración. “La si-

tuación teatral en Catalunya –coinciden en afirmar– impide el nacimiento de nuevas compañías independientes. Son pocas y viven con muchas dificultades en un sistema teatral sometido a la burocratización administrativa de

TEMAS

El teatro político deja paso a las problemáticas del individuo

PROYECTOS

No ha cuajado la idea de convertir Barcelona en la capital del musical

cualquier fábrica de embutidos”.

En Londres o Nueva York, el teatro musical goza de un éxito continuado a lo largo de una larga tradición. La experiencia se ha intentado trasplantar a España, con resultados diferentes. En Madrid ha tenido más éxito que en Barcelona. A pesar de la gran taquilla de algunos espectáculos (que proporcionaron un vistoso aumento de espectadores al inicio de la crisis), “no ha cuajado la idea de convertir Barcelona en una capital del género musical”.

En cuanto a ópera, Roger Alier mantiene su crítica a los montajes vanguardistas: “la ópera se debate en un mar de creaciones conflictivas, por el predominio especial que han adquirido los directores de escena y escenógrafos, que a menudo apartan los espectáculos de sus contenidos usando su capacidad creadora con extrema libertad, aunque en ocasiones permitiéndose visiones arbitrarias e incluso contrarias al espíritu de sus compositores”.

Ópera

1. *La Flauta mágica*. Mozart. Metropolitan de Nueva York. (Julie Taymor)
2. *Rusalka*. Dvóřak. Teatro Stani de Praga. (Zdenek Troska)
3. *La Fille du Régiment*. Donizetti. Ópera Viena. (L. Pelly)
4. *La Cenenterola*. Rossini. Liceu. (Els Comediants)
5. *L'Orfeo*. Monteverdi. Liceu. (Gilbert Deflò)
6. *Hamlet*. Ambroise Thomas. Liceu. (Caurier/Leiser)
7. *Il Barbiere di Siviglia*. Rossini. Teatro Real de Madrid. (Emilio Sagi)
8. *La Tetralogía*. Wagner. Palau de les Arts. (Fura dels Baus)
9. *Gaudí*. Liceu. Joan Guinjoan.
10. *Parsifal*. Wagner. Bayreuth. (Stefan Herheim).

La Cenenterola. Els Comediants, interpretando a Rossini

JORDI PLAY

El Quartet Casals, con el pianista Alexei Volodin, en la sala 2 de L'Auditori

Aumentan los solistas y grupos catalanes de alto nivel

Los jóvenes se gradúan

J. MASSOT Barcelona

En el balance de la llamada música culta destacan una despedida, la del concierto de Alfred Brendel en el Palau de la Música Catalana, y una desaparición, la de la Orquesta de Cambra del Teatre Lliure, lo que, según Benet Casablanca “niega la pretendida modernidad de Barcelona”. Y la positiva, la irrupción del Quartet Casals, que según el músico barcelonés y crítico de *La Vanguardia*, “viene acompañada por la eclosión de un número cada vez mayor de solistas y grupos de máximo nivel” y “el impulso a las enseñanzas superiores de música, con la inauguración del nuevo edificio del Conservatori del Liceu en el Raval y la creación de la Esmuc.”

Entre los hitos del decenio, Casablanca desgrana: *Gurrelieder de Schönberg*, con Josep Pons al frente de la JONC y la JONDE, el paso por Barcelona de compositores como Dutilleux, Boulez, Lindberg, Saariaho, Knussen, Halffter, Harvey, “que permite soñar en una normalidad siempre aplazada, y nos recuerda que el solipsismo de las viejas vanguardias forma ya parte del pasado”, o la visita de Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar, “aunando valores sociales, pedagógicos y artísticos”

Entre las recuperaciones, anota las de Janacek, Britten, Shostakovich y Szymanovsky por el Liceu. Y en interpretaciones, “la lección de música del

Cuarteto Alban Berg y Sibelius y Zemlinsky por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen”.

En la década en que murieron Xavier Montsalvatge, Victoria de los Ángeles y Alicia de Larrocha, Casablanca ve “como signo más esperanzador, el nivel cada vez más alto alcanzado por nuestros jóvenes músicos, intérpretes, grupos y compositores, que debe permitir

NEGATIVO

La desaparición de la Orquesta de Cambra del Teatre Lliure

POSITIVO

El nuevo edificio del Conservatori, la creación de la Esmuc

acortar las distancias todavía existentes con los países más avanzados de nuestro entorno. La creación de orquestas jóvenes de calidad como JONDE y JONC supone en este sentido un antes y un después. Es fundamental para ello que la administración garantice los medios, con singular acento en la formación, incentivando el esfuerzo, con la excelencia como fin y sin interferencias políticas de ningún tipo”.

Jorge de Persia enumera los conciertos más destacados del

nuevo milenio, además de los citados: *Celos aún del aire matan*, de Calderón, dirigida por Savall; recitales de Gregory Sokolov; *La Cuzzoni* (ópera de cámara de Agustí Charles); *Gaudí* (ópera de Joan Guinjoan en el Liceu) y *Clave bien temperado* por Daniel Barenboim, en el Palau, así como los conciertos del Borodin Quartet (2001 y 2005), del Cuarteto Alban Berg (2006) y del Concierto para violín y orquesta de Jordi Cervelló (estreno en Madrid, 2005).

Entre los compositores que comienzan la carrera, destaca a Ramón Humet y Héctor Parra. Y entre los pianistas jóvenes españoles, a Lluís G. Salvà, Bagaría, Luis Fernando Pérez, José Menor, Javier Perianes, Alba Ventura...

Jorge de Persia ve las consolidaciones del lenguaje sinfónico de Benet; Casablanca, del Quartet Casals (concierto con Christoph Coin), del Giardino Armonico y G. Antonini (Torroella de Montgrí), además de la primera década fructífera del Trío Kandinsky.

El estreno de *Gaudí* de Guinjoan en el Liceu es destacado por todos los críticos. También por Jaume Radigales que, además, menciona *La principessa filosofa* en Torroella de Montgrí; la inauguración del Palau de les Arts de Valencia; la creación de la Fundación Victoria de los Ángeles y de la colección dedicada a la soprano en Columna Música; la apertura del Auditori-Palau de Congressos de Girona; y la creación del Centre Robert Gerhard y del canal virtual/web Catclassics.

