

Selección de crítica

Festivales de Almada (Portugal) y Avignon (Francia)

Câmara Municipal de Almada Companhia de Teatro de Almada **16º**
Festival de Almada
 4 a 18 de Julho 1999

em colaboração com Centro Cultural de Belem, Culturgest, Teatro da Trindade (NATEL), Festival d'Avignon, Festival de Barcelona, Fundação Oriente e Cena Lusófona

PICCOLO
 TEATRO DI MILANO TEATRO D'EUROPA
 A GRANDE MIA. ARLEUM BRANCO DE DOIS ANOS encenação de Giorgio Strehler
 COME LA MORTI. CHIARA encenação de Gino Zampar, com Andrea Arcauti

TEATRO LLIURE
 DE BARCELONA, TEATRO D'EUROPA
 TOT ESPERANT! GOGOT de Janey Bickel encenação Luis Pasqual

LA TROPPIA
 De Chile, com GENO GÓ de Agripa Krast

FAMILIA, de TUNES
 com JOSÉ FORTULIGERRE, Irene e Francisco de Fátima Job

CIRCO BRANCO
 DE RIO DE JANEIRO com AUTO DA FANAO de Romero Andrade Lima

COMPAGNIE ALAIN BERTRAND
 MALICE J'ESTOISE Commedia del'glo encenação de Carlo Boito

SANZA THEATRE (AFRICA CENTRAL)
 LES DESOIRADE de A. Jany, encenação de Ricardo Dentary

TEATRO DE ARENA (MEXICO)
 AGITADA GANG (BRASIL) . NIDIA TELLES (URUGUAI) . TEATRO DEL NOCTAMBULO (ESPAÑA) . TAGUS THEATRE . SARRUGA MARGEN, TEATRO DE RUA . MANICOMICS CORNUCÓPIA . MALAPOSTA . ARTISTAS UNIDOS BARRACA . A COMUNA . MARIONETAS DE LISBOA TEATRO MERIDIONAL . CLARA ANDERMATT

20 COMPANHIAS ESTRANGEIRAS
16 COMPANHIAS PORTUGUESAS

Espectáculos em Almada (Escena D. Antonio da Costa, Teatro Municipal, Forum Ramex, Coraev) e em Lisboa (Centro Cultural de Belem, Teatro da Trindade (NATEL), Teatro do Bairro Alto) Informações pelos telefones 275 21 75 / 275 65 67 / 342 00 00 / 361 24 00

ACTORES MUÑECOS Y OBJETOS

La historia de estos gemelos, escrita por Agota Kristof, se sitúa en la línea que las *Aventuras de Alicia en el país de las maravillas* y la literatura perversa (y el surrealismo y los comics para adultos) abrió en los caminos del humor negro.

Los gemelos son, a fin de cuentas, unos diablillos sin pelos en la lengua, tan sabios como los padres y los abuelos, pero mucho más atrevidos cuando se trata de luchar por la propia vida. La inocencia con que ellos desarmen las pillerías de la abuela (que, en realidad, es una bruja infame, sucia y pésima cocinera), nos lleva a identificarnos con estos héroes tan ingenuos como malcriados y chantajistas. Sus aventuras, en suma, son las de dos buenos malandrines que saben todo lo que se necesita saber para vivir alegremente en nuestro siglo XX. Donde el hombre es el lobo del hombre.

Manuel Joao Gomez

Diario de Noticias, 7 de julio de 1999. Lisboa.

LOS NIÑOS DE LA TROPPIA

Para traducir ese universo sombrío, los actores chilenos, hijos de Chaplin y de los comics, abren un gran libro de imágenes. En una sucesión de cuadros ingeniosos, una caterva de objetos y de máscaras evolucionan en y alrededor de un teatro de marionetas de madera. Los tres actores adoptan gestos de autómatas: Juan Carlos y Jaime, los gemelos que caminan al unísono, con la boca abierta por el espanto; y Laura, abuela doblegada por el peso de su maldad, habla con voz aterradora. En el escenario, concebido como una pantalla panorámica, los objetos se acercan o se alejan, gracias a un efecto de zoom que abre o reduce el espacio. Los personajes sufren la misma suerte: los actores desaparecen tras las marionetas, sus réplicas en miniatura. Este espectáculo, caja de Pandora jubilo-sa, se contempla como un álbum de fotos: con arrobos y una emoción profunda.

Ruth Valentini

Le Nouvelle Observateur, 8 al 14-7-1999

Gemelos

Gemelos

DOS HERMANOS INSEPARABLES
Y LOS VAGONES DE LOS CAMPOS

Un espectáculo entre el cuento popular y los archivos de Nuremberg

El grupo La Troppa (nada más que tres jóvenes, una mujer, dos hombres, de Santiago de Chile) ha venido a ofrecernos lo más hermoso que puede entregar la escena: el verdadero teatro de ilusión. O de *ilusiones*, en plural. El espejismo de la apariencia falsa se produce en primer lugar en el espacio donde van a actuar: ni verdadero escenario para actores ni verdadero teatro de marionetas. Entre ambos, entre guiñol y ópera: una ilusión óptica. En ese extraño marco fantasmagórico, surgen seres de aspecto humano, con rostros de cartón pintado, cuyo tamaño no corresponde al de la escenografía: demasiado grandes para ser muñecos; si sus gestos no fueran tan descompuestos, tan estilizados, serían actores vivos.

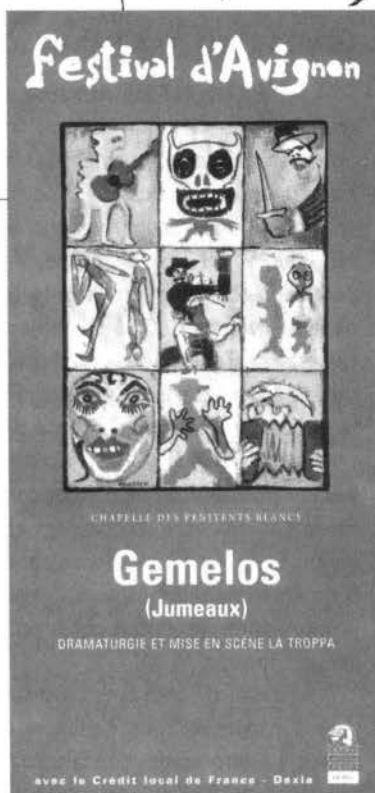
Tratando de delimitar cómo el teatro *puede ayudar a sanar la vida*, Antonin Artaud escribió: *Precisamente en ese espacio lleno de fantasmas, las cosas encuentran su apariencia, y bajo las apariencias, el ruido de la vida. Eso es justamente lo que consiguen los tres actores de La Troppa. Las dimensiones respectivas de un molino de viento sobre la hierba de una tela pintada, de la estrella de David sobre la vitrina de un zapatero —de hecho, de todo lo que vemos— concurren para sostener en su conjunto esa visión obsesiva que le confiere a las imágenes, a las palabras, al hilo del relato, una verdad hiriente a fuerza de tomarnos por sorpresa. (...)*

Espantosa tranquilidad

(...)

El corazón, la desesperación, el valor, la enfermedad, las alegrías por nada, los crímenes, después los vagones de los campos ante los cuales todo el resto desaparece, luego el nuevo régimen, socialista, toda esa vida, todas esas vidas, oscilan aquí gracias al prodigioso dominio de este teatro de ilusión pura, entre el cuento popular y los archivos de Nuremberg. Los actores chilenos que interpretan todas las figuras de este fresco se llaman Laura Pizarro, Jaime Lorca y Juan Carlos Zagal, y cuando salen a saludar, sin máscaras, el público los ovaciona, quebrado por el exceso de emoción.

Michel Cournot
Le Monde, 14 -7-1999, Francia

GEMELOS: UNA JOYA MARAVILLOSA DE LA TROPPA

Gran originalidad narrativa e imaginaria excepcional. El grupo chileno se inspiró en una novela de Agota Kristof para poner en escena, con una escenografía múltiple y sofisticada, la historia de los gemelos criados duramente por su abuela.

La Troppa ocupa un lugar importante dentro de la ola renovadora del teatro chileno. Al ver *Gemelos* queda claro porqué. La obra propuesta por el grupo es una maravilla, una suma de ideas originales. ¡Qué placer estético! Producto de una gran riqueza visual que exhibe su refinamiento, la elección del texto, la calidad de los actores. La escenografía, muy importante, finamente trabajada, forma parte integral del espectáculo. Además de la estructura principal que se descompone en diversos elementos, una enorme cantidad de objetos confeccionados de manera muy original, marionetas, una bicicleta en miniatura, pueblan el escenario. Todo este cuadro complicado —con diferentes planos, fragmentaciones del espacio, juegos con la profundidad y las proporciones— se articula con precisión. Los maquillajes también aportan lo suyo.

En este entorno tan particular, el equipo cuenta la historia de una manera personal y sublime. Una historia fuerte, la de los gemelos, interpretados con talento por Juan Carlos Zagal y Jaime Lorca, dejados por su madre al cuidado de una terrible abuela que al comienzo los trata como perros, en alguna zona rural de Europa del Este en guerra. La vieja campesina, sólidamente interpretada por Laura Pizarro, los educa en las peores condiciones y ellos se van endureciendo a propósito, haciendo ejercicios para aprender a soportar los dolores físicos y morales. Pero su corazón no perderá la ternura.

Marginalización, pobreza, frente a un destino difícil, van a aprender lo que es la vida. Un recorrido cercado de sufrimientos y rechazos, pero también de fraternidad y amistad con su vecinita, Labio Leporino, a quien protegen. Los personajes rectos son reconocidos; los hipócritas, ridiculizados. Y finalmente, la relación con la abuela se va a transformar en verdadero afecto recíproco.

La interpretación de los personajes se ve reforzada de manera extraña por la utilización del teatro de ilusión que rodea a los actores y que destaca los acontecimientos internos y externos. Sólo el final resulta un tanto sorprendente. Un espectáculo de un encanto irresistible.

Marie-Helene Loubatie
Le Dauphiné Vaucluse, 14-7-99

PIEDAD DE INFANCIA

Algunas definiciones. Teatro: cóctel de infancia y de pavor. *Bildungsroman*: novela de formación. Bendición: en el sentido literal, el arte de decir el bien —más raro que su contrario, la maldición, que desespera. Partiendo del relato sombrío y desencantado de Agota Kristof, los actores chilenos de La Troppa han creado para las tablas un cuento moral donde la esperanza aflora frágilmente en un país de sombras y de inquietudes, entre Guíñol y Adolf Hitler, como si lo peor no sólo fuera negado sino superado, como si la desgracia (de crecer) fuera el preámbulo al goce (de vivir).

(...) Nos encontramos en una región de Europa del Este que podría ser la Hungría de la ocupación alemana: en ese país, la persecución de los judíos fue tardía, pero también de una brutalidad inaudita. Con una iluminación mínima, cascos de cartón y vagones de madera, estos chilenos tratan de nombrar lo innombrable: la infancia robada, la guerra, la Shoah, en la intimidad de un cuento en miniatura. Para tal efecto, utilizan los sutiles recursos, los resortes sensibles de la pantomima y del teatro de marionetas. Salimos de esta aventura emocionados como ante un juguete roto, al borde de las lágrimas, un poco atontados pero regenerados.

Frédéric Ferney,
16-7-1999, Le Figaro

Traducción: Milena Grass