

Episkenion 3/4 (julio 2015)
Nunca es siempre en teatro

ISSN 2340-4485

Instanteatre, una jornada happening alrededor de
Ana María Moix,
de las creadoras escénicas *Projecte Vaca*

Marta Montblant Ribas

La *Jornada Instanteatre* en la que participan alrededor de treinta creadoras escénicas y que se ha desarrollado este año en torno a la figura y la obra de Ana María Moix, ha quedado filmada formando todo este material un recurso de fondo del documental que sobre la literata fallecida en febrero del 2014 lleva impulsando a lo largo de esta temporada un equipo de creadoras escénicas derivadas de *Projecte Vaca*.

El *Instanteatre* (un *Hecho Teatral Singular*), un *Homenaje al proceso creativo* con equipos de trabajo performando a lo largo de toda una *Jornada-Happening* en la que se recibe al público, y siempre alrededor de una figura inspiradora femenina, ha sido uno de los proyectos escénicos más deslumbrantes dentro de la décimoquinta edición de la *Mostra de Teatre del Novembre Vaca 2014* de Barcelona, la cual entre el 6 de noviembre y el 2 de diciembre pasados se presentó repleta de propuestas arriesgadas, innovadoras y hasta transgresoras, con tal de no dejar indiferente a nadie.

En su segunda convocatoria, la *Jornada Instanteatre* trató de recrear estéticamente multi-formes fragmentos de la obra de la Moix y de sus páginas escritas, con el objetivo de obtener una fuente de material con cuerpo, movimiento, rostros, expresiones, palabras, colores, esbozos vitales... al que incorporar su voz crítica, su posicionamiento.

El *Instanteatre* de la pasada muestra fue el corpus del que se derivaron otros dos tentáculos escénicos: por un lado el *Còctel Ana María Moix*, un espectáculo literario de pequeño formato dirigido por Gemma Julià vinculado al reconocimiento y a la reflexión de la obra de la *Figura Inspiradora*, y por otro, la conferencia-debate sobre *el Happening: Significación histórica y evolución hasta nuestros días*, que se celebró en el Auditorio de la sede del Institut del Teatre de Barcelona a cargo de la Dra. Teresa Camps, especialista en el tema y profesora de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una vez expuesta su ponencia y vistas interesantísimas

imágenes sobre *happenings* históricos, a la mesa de debate fueron invitadas para dar su perspectiva sobre el tema la Dra. Ana Solanilla y la Dra. Mercè Ballespí junto a creadoras escénicas de renombre como Magda Puyo y artistas performáticas consagradas como Susanna Barranco y Rosa Sánchez, intercambiando con el público asistente —que había llenado el aforo casi por completo— más de dos horas de fluido intercambio de conceptos *performánticos* así como de ideas sobre creación escénica hoy.

La comisión Creatividad que ha concebido y coordinado todo el *Instanteatre* y su correspondiente Conferencia, estuvo compuesta por Teresa Urroz, Sílvia de la Rosa y quien esto escribe, quienes, con Teresa Urroz y Gemma Julià, estamos desarrollando el documental *Ana María Moix o la Pasión por la Palabra*, el cual esperamos poder emitir muy pronto en las televisiones públicas.

El *Instanteatre* trata pues de un *Homenaje al proceso instantáneo, creativo, efímero...* Este es el eje transversal de toda esta experiencia. Y tiene que ver básicamente con la propia voluntad de las participantes en como quieren ver y recrear el propio *Happening* que allí pueda suceder. Las premisas en las que se sostiene, arrancan invitando a tantas componentes artísticas y sus generadores como se quiera, siempre que deseen participar en estrecha colaboración entre ellas y con opción a la igualdad de las aportaciones, en vivo y en directo, de todas las miembros de la comunidad escénica femenina tanto de delante como de detrás del escenario, así como de arriba o de debajo de este: tanto técnicas como actrices, utilleras como iluminadoras, atrezzistas como figurinistas, directoras como maquilladoras, multimedia como dramaturgas, escenógrafas como bailarinas, titiriteras como coreógrafas... Se trata, finalmente de desjerarquizar el proceso escénico, por lo menos durante una sola jornada, la *Jornada Instanteatre*.

Se trata también de *jugar* el Espacio Físico reinventándolo, disfrutando de las posibilidades que ofreció la antigua fábrica textil anglo-catalana Fabra i Coats, la sugestión de su arquitectura, la enormidad de sus naves... Se trata de

aprovechar la oportunidad de explorar un espacio de esas características con tal de ofrecer una manera alternativa a la convencional para desarrollar este *Hecho Teatral Singular* con el que las Creadoras Escénicas queremos expresarnos.

Y gran importancia adquieren los equipos, el trabajo en equipo; pues se tratará de formar un número determinado de grupos de trabajo —entre 3 y 5— con un mismo grado de implicación indistintamente de la disciplina escénica a la que pertenezcan, ya que deberán reorganizar sus roles en función de como, naturalmente, se vaya definiendo la participación de las creadoras en el proyecto.

La especificidad temporal también lo singulariza el hecho de convocarlas desde primera hora de la mañana, para dedicarse a un trabajo de creación intensivo. Un solo día durante el cual se debe iniciar un proceso *que no ha de desearse cerrar nunca*, y no ha de ser pensado en términos de finalización para ser exhibido tan pronto haya asumido una primera forma escénica, sino que debe ser posible garantizarse su continuidad y desarrollo a lo largo de la jornada, bien sea incorporando tantos elementos escénicos nuevos, o reciclando los ya utilizados, como sea posible, y en investigación continua, para ser ofrecido en participación abierta también continua, intentando *no caer en el agotamiento de la Experiencia performativa, ni artístico-plástica, ni siquiera técnica*. Se servirá para tal objetivo de otros de los pilares de esta propuesta: El Juego escénico que debe ser constante, y la Improvisación en el sentido más estricto, pues a partir de la escaleta que servirá de guía/guión, se improvisarán palabras y diálogos que las dramaturgas deben transcribir sobre el papel al instante, facilitando el retorno para que las intérpretes lo desarrollen de nuevo en el mismo espacio escénico, favoreciendo acciones y apuntes coreográficos que las directoras irán incorporando, aprovechando la herramienta que supone la presencia activa de los procesos técnicos y tecnológicos que cada equipo de trabajo aporte.

La asociación de creadoras escénicas, *Projecte Vaca* (Proyecto Vaca), lleva más de quince años en una práctica activa de acción cultural feminista, es decir, haciendo cultura, poniendo la visión femenina en primer término, dando voz a muchas autoras que aún no han sido escuchadas, investigando formas escénicas innovadoras y su vinculación con las mujeres creadoras, intercambiando experiencias y pensamiento con otras creadoras tanto en el ámbito estatal como el internacional. Lleva una larga trayectoria ocupando un espacio propio en la programación cultural de la ciudad de Barcelona con el objetivo de llegar a un público amplio y llevar a cabo su ardua tarea con tal de sensibilizar y normalizar la creación femenina. En esta línea de trabajo, *Projecte Vaca* ha tenido diversas experiencias vinculadas a espacios culturales públicos como las Fábricas de Creación existentes en Barcelona, y para el 2014 se estableció un convenio de residencia con Fabra i Coats. La asociación, que en el decurso de estos años ha superado las ciento cincuenta representaciones de sus propuestas, y se ha posicionado así como referente en la reivindicación de la producción teatral femenina, tiene dos citas anuales de proyección pública: *Primavera Vaca*, un Ciclo de Lecturas Dramatizadas en complicidad con

la SGAE, y la muestra *Novembre Vaca* durante el otoño, la cual acostumbra a ocupar diferentes espacios escénicos de la ciudad.

Una retrospectiva de la trayectoria de la Asociación nos posiciona ante los referentes de finales de los noventa, cuando en un contexto internacional, con países de sólida tradición teatral como Gran Bretaña o Estados Unidos donde siguen existiendo iniciativas como *Magdalena Project* y *Women's Project* respectivamente, se impulsaron en el estado español diversos encuentros de mujeres vinculadas a las artes escénicas y se planteó, finalmente, la creación de una plataforma pionera estable en Cataluña con tal de dinamizar los objetivos de la entidad. En 1998 la *Associació Projecte Vaca* se presentó en Cataluña en la *Fira de Teatre al Carrer de Tàrraga* y, en el ámbito estatal, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, dentro del «II Encuentro de mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas». A partir de ese momento, la actividad de la asociación ha sido constante, y ha asumido cada vez una mayor proyección pública con sus actuaciones, tanto artísticas como reivindicativas.

Mesas redondas, conferencias, talleres, lecturas dramatizadas y espectáculos son los formatos más utilizados por *Projecte Vaca* para dar a conocer sus reflexiones y creaciones.

Pero no fue hasta 2010 que *Projecte Vaca* inició el Ciclo de Lecturas Dramatizadas en la Sala Mompou de la SGAE, ciclo que lleva por título, como hemos apuntado más arriba, *Cicle de Lectures Dramatitzades d'Autors Contemporànies, Primavera Vaca*. En él se da a la luz una selección de textos inéditos de dramaturgas con tal de dar difusión a sus trabajos con la única condición de ser residentes en (o vinculadas a) Cataluña tanto si escriben en catalán como en castellano.

También desde hace unos años, *Projecte Vaca* programa un Taller-Laboratorio anual como ampliación de la formación de las socias, taller que está abierto a mujeres no socias también. El trabajo de este taller-laboratorio se presenta siempre en la muestra anual de otoño, *Novembre Vaca*.

Como parte de su recorrido hay que señalar además que en el año 2012, *Projecte Vaca*, conjuntamente con el *CCD Francesca Bonnemaison*, dinamizó el teatro «La Cuina» (La Cocina) que se encuentra en la *Biblioteca Francesca Bonnemaison*, en el casco antiguo de Barcelona, en el edificio que había sido una de las sedes tradicionales de las Artes Escénicas de la ciudad y que albergaba el también teatro Adrià Gual, en memoria del fundador de las enseñanzas en Artes Escénicas en Barcelona durante los peores tiempos de falta de libertad de expresión escénica que ha vivido nuestro país; posteriormente, se convertiría todo el complejo en la primera sede del Instituto del Teatro de Barcelona. Es en este contexto repleto de significación donde se crea el *Projecte Vaca* la *Bonneescènica*. En él se programaba un espectáculo al mes, se organizaban coloquios con los actores y se realizaba un taller a partir del tema que tratara el espectáculo, abriendo las inscripciones de toda la actividad al público general.

Entre sus objetivos más destacados se ha trabajado con mucho empeño en promover un análisis profundo del rol de las mujeres en el teatro del pasado, del presente y del futuro; en estimular el estudio y la promoción de trabajos hechos por mujeres en el teatro; en potenciar a lo largo de todos estos años la incidencia de las creadoras escénicas en todos los niveles del sector profesional; en comprometerse con la creación escénica de calidad; en evitar la renuncia a unas óptimas condiciones de trabajo en el marco de la profesión; en generar proyectos de creación contemporánea independiente; en articular nuevas redes de intercambio y comunicación con distintas y multiformes disciplinas artísticas; en fomentar el diálogo con entidades, organismos e instituciones, bien sean públicas o privadas, con tal de promover el soporte y la interacción entre creación escénica y movimientos artísticos y sociales; en reflexionar e incidir sobre el funcionamiento de las estructuras teatrales ya existentes velando por la viabilidad de los nuevos objetivos más evolucionados; y, por encima de todo, en acoger y potenciar las iniciativas creativas planteadas para las mujeres vinculadas a *Proyecto Vaca*, apostando por el trabajo colectivo.

De sus líneas de actuación se han destacado durante todos estos años la *Formación*, la cual es impulsada por la docencia de las propias socias, que comparten la formación de cada una, así como invitan a diversas profesionales externas. También la *Investigación* y la *Creación*, proponiendo espacios de investigación técnica o temática con el objetivo de concretar productos escénicos de variada morfología. Así mismo lo es el *Intercambio*, como hemos señalado más arriba, a través de la Colaboración anual con el Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas de Cádiz, con el Festival Magdalena Project y con otras asociaciones del Estado Español.

Cabe destacar además el *Ámbito Social*, que promueve proyectos y actuaciones que pretenden aproximar el hecho teatral a mujeres en riesgo de exclusión social con tal de incidir en la presencia femenina dentro de las artes escénicas.

Pero el gran distintivo de la asociación es, con todo, el *Fondo Bibliográfico de Dramaturgia Contemporánea Femenina*, el cual, desde 2002 recoge textos y material ideográfico de autoras nacionales e internacionales, siendo este el inicio del posterior Ciclo de Lecturas Dramatizadas organizado conjuntamente con la SGAE, cuyos textos son dirigidos y interpretados siempre por socias Vaca.

La asociación, que se organiza a partir de comisiones de trabajo, se relaciona también con otras asociaciones y centros generadores de Cultura, de todo el Estado Español y más allá de sus fronteras; tales como, entre otros:

- Asociación MARIAS GUERRERAS (Madrid) mariaguerrer@yahoo.es
- Asociación MAGDALENA PROJECT www.themagdalenaproject.org
- Asociación SORAMBULAS (Alacant) sorambulas@tiscali.es
- Asociación DONESENART (València) (web en curso)
- MARGARITAS. (Mujeres en escena) <http://margaritas.webcindario.com>
- Asociación A.M.A.E. Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas (Málaga) rociosolis@eresmas.com
- PASOCEBRA. (Coordinadora de asociaciones de creadoras escénicas). www.pasocebra.com
- Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaïsson. <http://www.bonnemaïsson-ccd.org>
- Encuentro de Mujeres de Iberoamérica de las Artes Escénicas de Cádiz.
- Asociación MUJERES EN LA MÚSICA.

De los encuentros entre Creadoras Escénicas en los que *Projecte Vaca* a lo largo de los años ha participado destacan:

- El IV Encuentro de Mujeres en las artes escénicas de Iberoamérica en el marco del Festival Iberoamericano de Cádiz, siendo *Projecte Vaca* la Coordinadora del encuentro.
- El V Encuentro de Mujeres en las artes escénicas de Iberoamérica en el marco del Festival Iberoamericano de Cádiz. *Projecte VACA* presenta la performance, «La Massa» (Investigación sobre los materiales orgánicos y su proyección dramática).
- El VI Encuentro de Mujeres en las artes escénicas de Iberoamérica en el marco del Festival Iberoamericano de Cádiz. *Projecte Vaca* expone la ponencia: La expresión teatral y la mediación, por Silvia Cimeï; y el espectáculo *Expresamientos*, creación escénica sobre poemas de la actriz y escritora brasilera Elisa Lucinda.
- El VII Encuentro de Mujeres en las artes escénicas de Iberoamérica en el marco del Festival Iberoamericano de Cádiz. Representación del espectáculo *Cabaret Diabólico* dentro de la programación.

— Presentación de la *Vacateca* dentro del III Encuentro de Mujeres en Escena: *margaritas y la memoria*, y participación en la mesa redonda de asociaciones de mujeres creadoras de escena en el Centro Cívico Can Felipa de Barcelona.

— Festival «A solas» 2013 en Madrid

Así pues, con todo este constructivo proceso a cuestas, el programa de la pasada XV *Mostra de Creadores Escènics Novembre Vaca 2014* ofreció una vez más el resultado, en escena, de dos líneas de experimentación creativa y escénica, que fomentan la participación y el interés hacia el proceso creativo en su totalidad. En una de estas líneas, de ánimo especialmente colectivo, se vio por un lado, el *Instanteatre* alrededor de Ana María Moix, con el que hemos abierto esta Experiencia para *Episkenion*, y por otro, el *Transformer 2014*, también por segundo año consecutivo. En este pasado certamen, el subtítulo de este proceso creativo ha sido: *Ocupar el Món* (Ocupar el mundo), donde las creadoras participantes en este taller-laboratorio de creación escénica plantean una sugerente puesta en escena después de haber trabajado intensamente en la dramaturgia, la interpretación y la dirección en torno a la mujer y la influencia que ha tenido en la transformación del mundo actual. La experiencia, coordinada por Laura Freijo, Yanina Marini y Ariadna Martí, ha permitido profundizar en el propio material humano y artístico para ir tejiendo una ruta hacia el escenario, en una puesta en escena ante el público durante tres días.

Y en la otra línea de trabajo de la muestra, también se han programado obras que, aun siendo de formato aparentemente más clásico, el abordaje de su temática y su correspondiente puesta en escena las revelan como espectáculos de enorme atrevimiento.

En este sentido está *No es país para negras*, obra que reflexiona sobre la discriminación, las raíces y la investigación de una mujer de orígenes africanos en torno a su identidad en nuestra sociedad, lo que la sumerge en un viaje que va más allá. Una mujer que camina entre dos mundos que la abrazan y la rechazan. Buscando su sitio. La dirección es de Carolina Torres, la dramaturgia es colectiva a partir de un texto de Laura Freijo y la interpretación es de Sílvia Albert.

El siguiente trabajo ha sido *Còctel Ana María Moix*, como parte del *Instanteatre*. Se trata de un «cóctel» para dar vida a las palabras de Ana María Moix, con el objetivo de abrir el hambre de sus textos a los espectadores. Como ya hemos y dicho más arriba, es un espectáculo teatral creado a partir de textos de Ana María Moix: relatos, poesía, novela, ensayo y artículos, dirigido por Gemma Julià. Incorpora también extractos de entrevistas, declaraciones y opiniones diversas alrededor de su figura y experiencias vitales. «*Cualquier otro trabajo que no fuera escribir me fastidiaría; para mí es el método científico que sigo para establecer mi particular comercio con la realidad*» (Ana María Moix).

Este espectáculo bilingüe, ya que la obra de Ana María Moix está escrita en su mayor parte en castellano, una vez estrenado en La Vilella Teatre de Barcelona fue revisado para, en un nuevo formato más compacto y más literario, prepararse para ir de gira y hacer accesible la obra de la autora a un mayor número de espectadores, por lo que se está pudiendo ver en diferentes Bibliotecas y Centros Culturales de Barcelona a lo largo de toda la temporada, interpretado por un nuevo reparto —Teresa Urroz, Isabel Diaz y la misma directora Gemma Julià— mientras el Documental sobre la autora está en proceso de elaboración.

En la muestra se exhibió también MMM MedeaMaterialMedea, de Heiner Müller. Muy bien traducida por el dramaturgo Albert Tola, dramatizada y dirigida por Robert Torres e interpretada por Ton Gras, Montse Alcoverro y Juliette Louste.

Otro plato fuerte de la muestra ha sido el debut escénico de la dramaturga catalana octogenaria Rosa–Victòria Gras con la adaptación y dirección que de su texto *El Contraverí* (El Contraveneno) desarrolló la autora del presente artículo. Rosa–Victòria Gras, premiada en diversas ocasiones y muy querida por la comunidad teatral de la ciudad, pero de quien hasta hoy no se había estrenado su palabra poderosa llena de ácido humor (y es que los hay quienes opinamos que no deberíamos seguir esperando que mueran nuestros dramaturgos y dramaturgas para homenajearles en escena). Así, en el debut de esta propuesta escénica, se ha apostado por una teatralidad proyectada por la poética de la imagen sobre fuerte palabra.

La interpretación de Teresa Urroz, Ariadna de Guzmán y Laia de Mendoza sintetizaba todos los personajes de *El Contraverí* formado por un conjunto de cinco piezas escritas en 1997, las cuales reflejan hechos históricos reinterpretados desde una vertiente personal y contemporánea, desde la mirada punzante de esta dramaturga comprometida. En el teatro de La Cuina, Espacio Bonnemaison, una instalación escénica poblada por Títeres, Sombras y Elementos Manipulables a cargo de la artista plástica Núria Mestres, ofrecía al espectador esta particular visión de toda relación histórica y humana entre manipuladores y manipulados.

Y para finalizar la decimoquinta *Mostra de Creadores Escèniques Novembre Vaca*, y como es ya tradicional en cada certamen, este de 2014 se cerró con el espectáculo estrella creado por todas las socias, el *Vacabaret*, una propuesta desenfadada cuya finalidad es incitar y seducir al público a través de cada una de las artes escénicas que se mueven entre el radicalismo más seductor y la provocación más adictiva.

No nos queda, ahora, más que invitaros a asistir en Barcelona a la siguiente muestra de creadoras escénicas del próximo *Novembre Vaca 2015* en su decimosexta convocatoria, y, por supuesto, invitaros a participar y formar parte de los proyectos colectivos, como serán de nuevo el *Happening Instanteatre 2015*, y el taller-laboratorio *Transformer 2015* a los que podéis inscribiros a partir del mes de junio del presente año.

El contacto es novembrevaca@projectevaca.com

Os anticipamos también, que la directora Ariadna Martí estrenará la dramaturgia *Resposta a Cartes Impertinents* —publicada por Arola en el 2014— que escribí a partir del epistolario de Maria Aurèlia Capmany.

Y finalmente invitaros a reír al celebrar con las Creadoras Escénicas el próximo *Vacabaret*.

