

**Ponencia de JORDI COLOMINAS**

Director artístico de la **Fira de Teatre al Carrer de Tárrega**.

**“CRITERIOS Y PARAMETROS DE PROGRAMACIÓN EN LAS ARTES DE CALLE”****Fira de Tárrega: una mirada abierta y plural a la creación en espacios abiertos.**

En la Fira de Tárrega nos hemos propuesto centrar nuestra personalidad alrededor de las artes de la calle que han sido siempre nuestro elemento de referencia. Pero queremos hacerlo mostrando una diversidad de estilos, de formas, de lenguajes. Rehuyendo los tópicos y los lugares comunes. Apostando por la imprevisibilidad y la sorpresa.

Queremos apostar por los espectáculos singulares que se escapan de los espacios convencionales, que proponen una nueva relación espectador-actor, un juego nuevo, un nuevo ritual.

Queremos que Tárrega sea un escaparate en el que se puedan ver espectáculos de referencia, que amplíen nuestra mirada, la de nuestros creadores, que enriquezcan nuestros imaginarios, que nos permitan conocer tendencias y creadores.... Espectáculos que difícilmente caben en las programaciones de nuestro país pero que inevitablemente aportan nuevos referentes para la creación artística.

Y queremos estar muy atentos a los nuevos creadores europeos que trabajan en espacios abiertos. Creadores que se aparta de los espacios convencionales a la busca de un nuevo clima, de nuevas dramaturgias, de un nuevo ritual: un grupo de espectadores que comparten una experiencia insólita en un espacio insólito.

"Buenos días. Como bien ha dicho, soy Jordi Colominas, soy el director artístico de la "Fira de Tárrega". Esta ha sido mi primera edición, fui nombrado hace un año. Acabó, pues, a primeros de septiembre, de cerrar la Fira de este año. Me gustaría contaros; así, brevemente, un poco como son los criterios, cuáles son los objetivos, qué intenciones, que imaginario deseamos recrear. Cuáles son nuestras prioridades, cuáles son un poco las reglas del juego que nos hemos autoimpuesto a la hora de elaborar la programación. Hay que tener en mente que la cita de Tárrega es un festival muy institucionalizado, llevamos 27 ediciones. Es decir, que elaborar la programación, o mejor dicho, en la elaboración de la programación intervienen muchos condicionantes, o sea, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. A veces tengo la sensación de que somos un gran hipopótamo, que es lento, que le cuesta moverse, que tiene una cierta

dificultad pero a pesar de todo esto creó estoy muy contento de lo sucedido en esta primera edición.

Yo creo que hemos conseguido transmitir un poco cuáles son nuestros objetivos. Después haremos un repaso visual a las diferentes tendencias, los diferentes espectáculos que la han integrado. Pero me gustaría explicar los que sobre todo queremos apostar por el teatro de calle entendiendo en su máxima amplitud, en su máxima diversidad, en una riqueza. Queremos rehuir, y esto realmente nos obsesiona, de los tópicos. Creemos que muy a menudo se impone, en el teatro de calle, una división muy, excesivamente, homogénea, que muy a menudo se comparten unos términos de absoluta previsibilidad, que recrea un imaginario... en el teatro en el que todo vale. Cuando digo "todo vale", es esta sensación de que nosotros, a veces, nosotros mismos nos castigamos y que somos el hermano pobre de todo el engranaje del mundo del espectáculo, que muy a menudo contemplo esa sensación constante de déjà vu, de recurrir, pues, a tópicos y a situaciones excesivamente comunes. Un planteamiento, muy a menudo, que tiene mucho que ver, con una visión excesivamente romántica e idealizada de lo que es el teatro de calle. Éste factor absolutamente romántico, esa reivindicación de la itinerancia y de los espectáculos ambulantes, con una mirada, muy a menudo, más fijada en el atrás, o sea, en el pasado que recrea estéticas e imagería, músicas, ambientes de antaño, creemos que todo esto tiene que existir, todo tiene que convivir pero nos hemos propuesto, un poco, es equilibrar este panorama y apostar sobre todo por esta diversidad, por mostrar formas, lenguajes, técnicas de utilizar el espacio público en un sentido amplio, de utilizar el espacio abierto, utilizar los espacios no convencionales. Apostamos por todas aquellas compañías, por todas aquellas aquellos espectáculos que reivindican una nueva forma de relacionar espectador y actor. Se replantean el juego, el juego de relaciones, replantean incluso el ritual escénico. Y esto, dentro de nuestras posibilidades, conscientes que trabajamos con bastantes condicionantes, con unos compromisos de diversa índole, para que esto, pues, intentaremos en la medida de lo posible que sea parte esencial de nuestro discurso. La indicación del trabajo colectivo de aquellos que optan por los espacios no convencionales y que optan por los espacios abiertos, por los espacios públicos. Y esto qué decir calle, quiere decir plaza, quiere decir balcones, quiere decir bosques, que decir mercado, que decir metro. Metro no tenemos en Tárrega, pero, ya llegará, quiere decir diversidad de planteamientos. Incluso también diversidad de dimensiones. Yo creo que muy a menudo nos encontramos en que, por las cuestiones económicas, por unas cuestiones de mercado, se impone el espectáculo pequeño-mediano. Es necesario, es ágil, es contundente pero, vemos, queremos también que de alguna otra forma en Tárrega podamos ver, que el espectáculo puede acceder a esos espectáculos de gran formato que le pueden llevar a una experiencia, en otro registro en otra magnitud. Éstos un poco, a grosso modo, el planteamiento y apostamos también por la contemporaneidad, por la actualidad. Sientes que muy a menudo, parte del imaginario de las cosas que solemos ver en teatro de calle, y esto se acentúa muchísimo más cuando limitamos

un poco la mirada a Catalunya... yo creo que aquí, no sé muy bien por qué razones pero tenéis una mirada bastante más abierta... más... aquí quiero decir Euskadi... una mirada más abierta, más plural que nosotros, los condicionantes de la fiesta, de animación, han dibujado, perfilado muy mucho todo lo que es la gran mayoría de creaciones, de producciones que podemos ver en teatro de calle. Decía que queremos apostar por la actualidad, por la contemporaneidad, tanto en lenguajes, en formas, como incluso en discurso, o sea, difícilmente nos encontramos en Cataluña, actualmente gente con espectáculos que hablen de actualidad de lo que le está pasando, de lo que le interesa, de lo que le preocupa de los referentes en los que se mueve el ciudadano de hoy. Decía cuando hizo la presentación en rueda de prensa en San Sebastián, en Donostia, que los espectáculos de Euskadi que participaron... había por un lado " Trapu Zaharra" y "Iñaki Mata"... eran dos propuestas que sí que realmente hablaban de cosas actuales. Hablaban de la contemporaneidad, hablaban de la actualidad. Es más fácilmente, perdón, es mucho, bastante más difícil de encontrar la producción artística de Catalunya. Esta es un poco la intención. Nosotros no somos exactamente un festival, somos una feria, tenemos parte de festival, tenemos la parte de fiesta, o será, tenemos 80-90 mil personas que inundar las calles. Vivimos en el exceso. Tenemos... pero ahí esa parte de festival que nos permite traer, programar espectáculos generalmente extranjeros, con la intención de que se pueda renovar el imaginario de nuestros creadores para ampliar un poco su mirada, para saber lo que está haciendo fuera, para marcar tendencias. Porque además, yo creo que, a diferencia de lo que era mi generación en que teníamos una insaciable curiosidad por las cosas, actualmente tengo la sensación de que la gente viaja poquísimo; la gente tiene pocas referencias externas. En muchos casos tenemos mucha dificultad por ver en el estado español aquellas cosas que se están haciendo en teatro de calle en Europa, aquellas cosas más avanzadas, aquellas cosas que abren camino, que marcan tendencia. Y estas son aquellas cosas que también nos hemos impuesto, en la medida de nuestras posibilidades, que Tárrega sea un espacio, un gran escaparate, en el que, dentro de esta gran diversidad de formas de utilizar el espacio público, los espacios abiertos podamos ver aquellas cosas, aquellas creaciones más contemporáneas, especialmente aquellas que provienen de los países que para mí en estos instantes que está marcando, un poco, la pauta y están haciendo trabajos más interesantes, especialmente Holanda y Bélgica. En todo caso me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso visual de lo que han sido algunas de los espectáculos de la programación de este año que pretenden seguir estas pautas que os estaba comentando. Haremos un pequeño comentario sobre cada uno de ellos.

Nosotros abrimos con un... en la filosofía de la Fira de este año, la que marcará un poco las próximas ediciones, está la de poder ofrecer a la estructura de la Fira el máximo apoyo a los creadores, en primer instancia, catalanes, a los que tenemos más cerca, ampliando la mirada, a los del resto del estado español, pero especialmente a los creadores catalanes, porque tenemos un equipo que lo permite, tenemos esa voluntad de no ser estrictamente un

escaparate que durante cuatro días muestra productos sino que podemos hacer un trabajo continuado de apoyo. Por esto, la opción de abrir a finales de este año con "Deambulants", una compañía que trabaja danza aérea, danza vertical, se combina este mundo de la danza con el mundo de la acrobacia y de la gran espectacularidad, gran apuesta por trabajar a gran formato y abrieron la Fira de este año con un espectáculo que era esto, lo que esté siendo aquí: una gran estructura, una gran pirámide formada por contenedores de obra. Un espectáculo, como puedes ver, ambicioso en sus planteamientos y ambicioso en sus dimensiones. Y un espectáculo que se llamaba "Tir" fue una de nuestras grandes apuestas en una dirección muy, muy concreta: danza vertical, gran formato. (Cambio de imagen) éste es un espectáculo que yo creo que en Tárrega y en ciertos sectores de la profesión da bastante que hablar. Era una apuesta muy arriesgada, es la compañía "Dakar", una compañía holandesa\*, con espectáculo que se llama "Braakland". Con un espectáculo que refleja una intención que comentaba antes: mostrar lo que está sucediendo fuera, mostrar cuáles son las principales tendencias, reivindicar el teatro. Atención muchas veces confundimos, hablamos de teatro, cuando queremos hablar de teatro de calle, y de lo que estamos haciendo es hablar de animación de calle. Reivindicamos, entre muchas otras cosas, toda la teatralidad, la elaboración dramática, toda esta riqueza. Y en este caso es una gente que trabaja en una absoluta complicidad con el paisaje, el paisaje es necesariamente esencial en su primer evento teatral. Los espectadores son desplazados a un terreno al aire libre. En este caso de Tárrega era a unos 6 km de lejanía. Y era una propuesta durísima, una propuesta que sabíamos que en su trayectoria suele entusiasmarlos a un 50% de los espectadores, y el otro 50% se les sienten especialmente agredidos o que no les interesa. Un espectáculo de, en realidad, no dejará indiferente a nadie. Y un espectáculo que replantear a fondo todo lo que es el ritual, que intenta crear una atmósfera en la que el silencio, en la que el paisaje, en la que una teatralidad muy radical tienen una fuerza absolutamente increíble. Esta es una apuesta que hemos abierto, una apuesta en la que creemos mucho, una apuesta que queremos continuar... podríamos llamarle, los ingleses lo llaman "Site Specific"; en Holanda creo que lo llaman "teatro de la experiencia", en cuanto plantean una experiencia que sobrepasa estrictamente el hecho convencional teatral. Hay quien habla de ello como "teatro de las emociones", los franceses le llaman "In situ". Hay muchas formas de llamarle. A mí, en todo caso, me interesa llamarle el teatro. Éstos son algunas imágenes del espectáculo. Éstas últimas son de Tárrega. Para mucha gente este espectáculo plantea un cierto debate, hasta dónde es lícito cerrar la calle, hasta donde es lícito cerrar un espacio. Esto, especialmente, sucede con los franceses se han elaborado un discurso muy radical, ideológico, muy... alrededor de lo que es el teatro de calle, que pasa, pues, por el teatro popular por excelencia, el teatro democrático al cual puedan acceder los que difícilmente pueden acceder al teatro y actualmente, para mí, están en una crisis increíble, en la medida que lo que les pide el cuerpo después de haber elaborado toda una teoría y todo esta ideología, es la exclusividad. Cada vez más, hay más propuestas entre las compañías importantes francesas dedicadas con espectáculos para un número limitado de espectadores...

"Labalis\*\*" 24 personas en un autocar, "L'Femme" 72 personas por pase, "Burnité\*\*" 200 personas y te llevan a la campaña. Bien, hay un gran debate alrededor de esto en Francia. En todo caso nosotros, lo que sí que nos hemos planteado es esta voluntad de mostrar diversidad. Apostamos por "Dakar" pero, al mismo tiempo, apostamos por "Sensazione", que es una coproducción que es lo que estáis viendo ahora aquí. Es una coproducción dos compañías belgas que no dejan de ser más que un parque de atracciones absolutamente renovado, absolutamente distinto, absolutamente muy teatral, muy lógico, con mensajes, o sea, un parque de atracciones sostenible, donde todo funciona partir de la energía humana, de la energía animal, como decía, muy teatral y un planteamiento absolutamente festivo, absolutamente pensado para toda la familia. En esa voluntad de mostrar registros absolutamente distintos. "Cirque Idylic", una compañía inglesa que presentaba un espectáculo militar cabaret mitad circo, una espectáculo muy adulto, un espectáculo golfo, un espectáculo con su parte de perversidad que combinada con las técnicas de circo con técnicas de cabaret. Una compañía italiana "Faber Theater", una compañía que lo que hace es llevar... que procede, son muy multilaterales pero procede en sus orígenes del mundo de la canción popular, del folk y lo que hacen es llevar en un espectáculo itinerante que recorre calles y plazas, Llevan canciones y danzas populares. Un recorrido por melodías y coreografías del Mediterráneo. "Leandre", posiblemente uno de los clown más interesantes, o como mínimo con más proyección internacional y con más presencia internacional en los grandes festivales europeos, un señor que apuesta increíblemente por la calidad. Y este es otro tema también del que gustaría hacer mención. Y creo que nuestras producciones muy a menudo están impregnadas de un "todo vale". Yo creo que hay que empezar a plantearse palabras como la excelencia, quiero decir, dejar de conformarnos con sacar un 6,..6,5,.. 5, y cuatros, e intentar que nuestros espectáculos, nuestras programaciones intenten llegar al 8,..9 ó 10. En una palabra que por parecer, en un momento, malsonante, pero que yo creo que convendría hacer un ejercicio, muy a menudo, de reflexión y de ser un poco bastante más ambiciosos. Sigo hablando de "Leandre" por qué él es uno de los valores que se le reconocen y que se le destaca. Es un señor obsesivamente perfeccionista, es un señor que hace de la obsesión por la calidad y que esto le ha hecho estar presente en los principales festivales europeos dedicados al teatro de calle.

Hablamos de formas y tendencias distintas, diversas. Esto es un invento, es una revolución de una barraca de feria de la compañía "Antigua y Barbuda", de una historia, creo, como muy entrañable. Es la... es un bar que se ha hecho construir... un chico que tiene una enfermedad... que no sé cómo se llama... los niños burbuja, que no pueden estar en contacto con el exterior, que tienen que estar encerrados en una burbuja. Ante la dificultad, la imposibilidad de contactar con la gente y de relacionarse y ir a los padres y tal y cual, se ha hecho construir este artefacto. Él está dentro de esta burbuja, no sé si... que en este caso veis ahí a la izquierda. Y desde ahí controla todo una serie de mecanismos y automatismos que lo que hacen es coger las botellas y se servite bebidas y tal y cuál. Es una mezcla entre la barraca de feria regional, entre la

instalación performance elaborado entre una historia teatral con ese punto entrañable. Entre muchísimas cosas. Yo creo que es una propuesta de una compañía catalana que se llama "Antigua y Barbuda" en concreto de un creador tremendamente singular que se llama Jordá Farré, por un ritual envuelto casi de una mística poéticas. Protagonizado por un personaje en sí ya muy singular, un artista polifacético que viene del mundo del arte contemporáneo y que ha tocado distintas teclas y registros, que se llama "Kiku Mistu", que es esta que veis ahí en la fotografía o que intuís... contaba unos cuantos tremendamente naïfs de origen sufi que permiten que el título del espectáculo será este: "Historia para hombres y mujeres buenas". Esta es una foto de la compañía.

Extendamos un espectáculo de la compañía "La Invenció", un espectáculo que no era especialmente singular pero que me permite mostrarnos su anterior espectáculo igual si que lo conocéis, tiene un espectáculo que sucedía en el interior de un contenedor y que compartirán espacio actores espectadores. Un espectáculo que pertenecería perfectamente a esa corriente de la que os hablaba "el teatro de la experiencia", "el teatro de las emociones", en las que tan importante es la transmisión de información como, el cómo se envuelve esta información. Un espectáculo que, volvemos un poco a lo mismo: no deja indiferente, es por lo... estas puertas que veis aquí se cerraban y el espectador, y creo recordar que los 10 primeros minutos del espectáculo eran absolutamente a oscuras, o sea, con lo cual a aquellas personas... lo cual era una contundente agresión a tu propia intimidad y el espacio vital. Una metáfora, por cierto, absolutamente contundente, sobre la imaginación y sobre cómo viaja muy a menudo la gente y llega a España.

También teníamos animación, también teníamos animación festiva. Decía... reivindicaremos más y promocionaremos más un tipo de cosas porque creemos que son las que están más..., las que necesitan una cierta proyección, pero eso no quiere decir que no tengamos un poco todas las teclas y todos los registros. Y aquí un espectáculo que creo que conocéis bien. Han circulado por aquí, estuvo en la feria de Leioa, ganó el premio del jurado de la feria de Leioa, un espectáculo distinto, sorprendente, que responde mucho a estas premisas de las que hemos estado hablando. Que es desconcertante, imprevisible en la medida en que nos plantea un ritual contemporáneo absolutamente renovador. De una exquisitez poética increíble, de la compañía castellana leonesa "Alquimia 130", "Alma Candela". Además con una banda sonora interpretada en directo sugerente y riquísima.

En otra dirección como muy distinta, de la colaboración de dos compañías vascas de "Kukai" y de "Logela Multimedia", este "Latidos". Sigo a este repaso... "Vagalume", "A cuadros", una propuesta festiva, itinerante que recreaba el mundo de Escocia con todos los mitos. Os hablaba antes de él. Decía que me interesó muy especialmente esta propuesta por muchas y variadas razones porque tiene unos ingredientes que la hace muy atractiva. Es impacto visual,

es fuego... hay quien la calificaba, la metería en el mundo de los títeres. No sé si me atrevería a darle tanto protagonismo pero evidentemente juega con lo que es el elemento, el personaje en cuestión pero también por lo que decía antes, por esta actualidad. Porque abrir un debate social, obliga a una presión social importante. "Iñaki Mata" exige hacer el espectáculo en algún sitio donde realmente haya obstáculos, haya escaleras, haya dificultades. En Tárrega se encontró con otro señor con una serie de ruedas y entre los dos con un diálogo sin palabras absolutamente maravilloso. Por lo que decía antes, porque no es habitual encontrar propuestas que contengan estos ingredientes. "Deabru Beltzak" combinando percusión y pirotecnia. Dos elementos que sí que son más habituales de encontrar en todo nuestro imaginario.

"Senza Tempo" de, danza contemporánea. Una compañía catalana. Un espectáculo que tenía unos... pero que en lo había tenido la proyección, el impacto que nosotros creíamos merecía y un territorio que es más habitual encontrar en producciones como pueden ser los espectáculos de calle, de plazas, que combina circo que combina el humor. Dos propuestas de calidad, dos propuestas ricas, una "Los 2 Play", y la otra "Gingers" con "Perlas y plumas". Pero que también los dos espectáculos han circulado, han recorrido algunas ciudades vascas.

Y también hablaba antes... bien, o sea, muy a menudo confundimos teatro y calle con animación, con la fiesta, en Cataluña esto es muy, muy evidente. Por eso también nos obsesionamos en que aquellos espectáculos de animación, aquellas cosas que recorren la ciudad y que el espectador puede encontrar una forma sorpresiva al girar una esquina y tal... fueran absolutamente distintas y tocaran registros que pudieran sorprender al espectador. Esto también fue otra de las obsesiones, por decirlo de alguna forma, el elaborar la programación y esto ha hecho que buscáramos. Hemos intentado evitar, pues, determinados tópicos y determinadas reiteraciones. En este caso optamos por cosas tan sencillas, pero a veces tan contundentes, como "Pomme D'or", que es este señor con este piano motorizado que recorrer las calles de cualquier ciudad. Lo conduce con los pies y tiene un repertorio que puede ir desde los temas, lo que llamaríamos clásicos populares hasta Ralph Time Scoot Jopli\*\*, hasta cosas más festivas. Hay que lo veis, así de perfil. Por una cuestión, queríamos música, queremos música itinerante pero nos queríamos reír un poco del típico de la banda habitual, de la banda de formación de viento, de metal. En este caso optamos por esta compañía francesa que presenta una instrumentación... seis guitarras eléctricas, lo que le da una presencia y que arrasan de una forma curiosa sus amplificadores y unos pequeños generadores. Tiene otra sonoridad y absolutamente otra dimensión. "Kamchatka" una producción de una compañía catalana que es más o menos lo que esté viendo, un espectáculo itinerante en el que no sabes si exactamente son refugiados, gente que huye, inmigrantes... y lo que hace es una relación de juego, provocación con los espectadores. Y aquí "Trapu Zaharra", hablantes de ellos, por este sentido de la contemporaneidad, en la actualidad, es el lenguaje, esa búsqueda de un lenguaje propio y, cosa que hemos otro elemento de animación. Éstos que pertenezcan a esta colección

que podríamos llamar, no sé si queda muy pedante... perlas un poco buscadas, muy singulares y que responden a planteamientos como mínimo que remuevan un poco determinados imaginarios aunque en este caso "Paka, the Uncredible" es un gran caballo de fuego, un artilugio mecánico que tiene un importante impacto escénico.

Esto ha sido un poco un repaso a los contenidos, un repaso a las intenciones que nos mueven al elaborar la programación de Tárrega. Este sido mi primer año como director. Creemos, intentaremos en los próximos años ser bastante fieles a estas declaración de principios con la voluntad que, dentro de nuestras posibilidades, Tárrega será, intenta ser, un espacio en el que demos absoluta prioridad a la creatividad, o sea, aquí, en la nueva etapa, hemos abierto, que hemos inaugurado un eslogan que es... "Territorio Tárrega, territorio creativo". Además de una frase más o menos afortunada, pues, intenta ser una creación de voluntades y al mismo tiempo que sea un espacio donde pueda convivir todas estas distintas formas, miradas hacia el teatro de calle en su sentido más amplio y diverso con una especial dedicación a la búsqueda de la innovación, ante la contemporaneidad, en la ambición, de la calidad y de esa cierta excelencia. Ya está."

\* Dakar compañía Belga.