

Llorenç Corbella .

Director artístico – Diseño y creación de escenografía y vestuario

"NUEVOS LENGUAJES ESCÉNICOS Y NUEVAS DRAMATURGIAS"

"Hola buenos días. Primero agradecer a la organización de estas jornadas por invitarme. Yo, en lo que es el teatro de calle, apenas he trabajado como escenógrafo, pero la primera escenografía que hice era un espectáculo pensado para la calle; pero después, ya me he dedicado al teatro de sala, opera, danza contemporánea. Mi vinculación y mi interés por el teatro de calle es muy grande, es un mundo que me apasiona. Yo prácticamente empecé con el mundo del teatro el mismo año que empezó la Fira de Tárrega. O sea, que he vivido la Fira todos estos años... he faltado poquísimo, y fueron 26 años, 27 va hacer ahora, y he visto de todo y es un mundo que lo he vivido como espectador y también como director artístico, en el 84 estuve como director técnico, en el 85 como director artístico... luego lo dejé porque quería continuar mi formación y estudios como escenógrafo; y en el 2003 me volvieron a llamar y me puse al frente de este proyecto durante cuatro años. El trabajo en la Fira de Tárrega te permite ir a festivales, contactar con muchísimas compañías y conocer este gran mundo del teatro de calle. Como escenógrafo me interesa la utilización del espacio. Yo voy a hablar de la importancia que tiene para mí el espacio en el teatro de calle, y esto no quiere decir que no me interese todo lo demás. Pero creo que es un que hay mucho para descubrir y si se hacen ponencias, mesas redondas con las compañías, políticos y productoras, quizás se animen mas a crear y programar de una forma más natural.

Para mí un espectáculo tiene que tener en cuenta todo, y el espacio es fundamental. Creo que en este mundo que vivimos tan caótico, quizás seria mejor otro orden pero para el teatro creo que es bueno el caos y la variedad de lenguajes y la variedad de miradas. Muchos lenguajes, un poco torre de Babel, así cada uno puede decirlo de la manera que quiera; lo que quiera o como quiera. Así, no entramos en la repetición y las monotonía y se convierte en un fenómeno muy vivo y más diverso. Me acuerdo de mis primeros años cuando estaba trabajando en el Teatre Lliure de Barcelona de "Fabiá" y "Lluís Pascual"; donde se quería romper la cuarta pared. Para mí y muchos más fue un descubrimiento, encontrarte un espacio diferente cada vez que ibas a ver un nuevo montaje. El espacio escénico variaba teniendo en cuenta la disposición del público. que no fuera siempre la misma, sino que en cada espectáculo diera una nueva organización del espacio. Con esto se rompía la cuarta pared y claro, viendo el teatro de calle, ya no es que se rompa la cuarta pared, es que ya no hay ninguna pared. Aquí hay otra relación con el público y es otro mundo a descubrir. Yo hago dos divisiones generales del teatro de calle; el teatro que se hace en la calle y el teatro pensado para la calle. Para mí es

distinto, tenemos muchos espectáculos que se hacen en la calle pero es un tipo de teatro que bien se podría hacer en sala. Las compañías, con lo problemático que es que te programen, amplían las posibilidades. La mayoría de veces son espectáculo de animación para fiestas. Te puedes encontrar a un público que quizá vaya a ver el espectáculo pero se va a la búsqueda del público que está por allí, a mí esto no me motiva, te puedes encontrar con muchas reacciones curiosas, divertidas, incluso desagradables. Porque en un espectáculo tiene que haber una comunicación entre el artista y el público y muchas veces por la calle estos espectáculos se pierdan porque no es el mismo el interés de todo el público. Y también me gustaría reivindicar en este sentido el ritual de ir al teatro, o sea, el esfuerzo y decisión que tiene una persona para ir a ver un espectáculo. Su predisposición ira en beneficio del espectáculo. La comunicación puede ser mucho más directa y nos podemos concentrar más. Esta actitud se suele tener para los espectáculos de sala, pero porque no para otro tipo de representaciones?. Con esto quiero decir, que si se programa un espectáculo en un parque o en una antigua fábrica,... se puede decir lo mismo que el teatro de sala, Para mí es teatro, tan puro y importante como el que más, y se puede decir muchísimas cosas y el mensaje puede ser el mismo, lo que pasa es que cambiarán los medios y las formas, porque las convenciones que tenemos en un teatro de sala, muchas de ellas no nos sirven y hay que crear de nuevas.

¿Por donde van las nuevas tendencias? yo no lo sé ni me importa demasiado, lo importante es que la gente pueda investigar y pueda intentar buscar nuevos lenguajes. Una cosa son las tendencias y otra la moda, seguirla puede suponer el aburrimiento. La historia del teatro es muy larga y ahora tenemos unos medios técnicos que nos puede permitir mejorar los espectáculos y explicar ideas de manera diferente y mejorar los problemas de visión y audio. Cuando hablo de calle, no solamente hablo del espacio urbano sino también del campo al aire libre... etc.. Luego también hay una parte, donde no se sabe dónde termina el teatro de calle o dónde empieza pero hay una definición de un director de un festival belga que dice que el teatro de calle empieza allí donde no se necesitan las butacas de un teatro, bueno es una de las definiciones. Quiero ampliar el término calle y hablar de teatro en sitios insólitos, espacios pensado para otros usos y a través del teatro lo transformamos. Para mí es un mundo que todavía se puede desarrollar mucho más. Creo que una compañía cuando tiene la necesidad de contar o expresar una historia... tendría que pensar cual sería el espacio ideal para representarla. A partir de aquí le pueden sugerir muchas ideas y si después, por lo que sea no se puede llevar a cabo, le servirá para crear un espacio propio y poderlo representar en muchos sitios, tal cual se ha diseñado o adaptarlo a los diferentes espacios. A veces comento que me gustaría gastarme el dinero de la escenografía en infraestructura para llevar al público a una cantera o a una antigua fábrica, una piscina, en medio del campo. En estos casos no haría escenografía, pero mi trabajo sería trabajar con el espacio para un hecho artístico que es presentar un espectáculo.

En cuanto a los espacios insólitos, me gusta redescubrirlos y transformarlos y forma parte del proceso de creación. Cuando entra el proceso de producción se complica el trabajo, ya que por falta de normalidad de estos trabajos y salirse de la orbita tradicional se complica un poco más. Tienes que tener previsto lo imprevisto, porque los condicionantes varían mucho... la idea artística no varía, lo que pasa es que, la forma de hacerlo puede variar mucho, y en la producción a veces no cuadran los mismos esquemas y hay que ir redescubriendo. Para llevar a cabo un proyecto así, hay que tener en cuenta a los programadores. Pero si se lo ponemos fácil es posible que ellos varíen su orientación y se animen a convencer a los políticos de turno y programar este tipo de espectáculos. Siempre sale el argumento de que con este tipo de espectáculos no se puede recuperar dinero porque no se paga entrada. Me pregunto ¿Por qué no? Si se trabaja bien se puede hacer pagar entrada y ofrecer tanta calidad, lujo, como se quiera y puede lucir tanto un espectáculo en el exterior como en un teatro. También vemos que ahí gente que van al teatro a lucirse y les importa un bledo lo que pasa arriba, entonces, casi prefiero irme a la calle, porque la cosa parece más democrática o seamos todos más iguales. No sé si puede cerrar una plaza si hay que hacer pagar entrada o si es en el campo... me acuerdo de un festival que muchos de los espectáculos de calle eran pagando, y me acuerdo de uno, que era en el medio de un bosque y no había ningún recinto y se tenía que pagar entrada... pues, todo el mundo pagó su entrada todo el mundo iba al sitio, había una señal en el bosque en donde marcaba la entrada y todo el mundo pagó, claro era un festival del norte de Europa. Si esto ocurriera creo que las compañías también se animaría en un poco más.

Hemos pasado épocas en España de compañías de calle estupendas, muy creativas y marcando tendencia y ahora parece que llevamos unos años que vivimos un poco del recuerdo.

Yo creo que en España nos faltaría trabajar el tema de la enseñanza del teatro que no sea de sala, aquí no hay prácticamente nada, las escuelas oficiales que hay de teatro miran el teatro de calle muy de lejos. Las compañías se tienen que buscar la vida, que es la mejor escuela, peor estaría bien que hubiera unos cursos para enseñar las experiencias de los grupos anteriores, seguridad, nuevas tecnologías, etc Creo que, y el ejemplo es clarísimo, en Bélgica, Holanda, Francia, el teatro de calle, aunque el clima no acompañe tanto como a nosotros hay unas grandes compañías, grandes no me refiero a tamaños y no a categoría... y con buenos resultados, y muchas veces es gracias a los centros de creación. Cuando he hablado con algún responsable político sobre los centros de creación da la impresión de que no saben, ni quieren saber de qué se trata. Estoy seguro que si tuviéramos centros de creación ayudaría muchísimo a la dinamización e intercambio de ideas. Yo he trabajado en algunos centros de creación con una compañía de danza en Suiza, en Bélgica y en Francia; y, claro, íbamos los 15-20 días para

terminar los espectáculos, cosa que no tenemos aquí. Allí teníamos unas instalaciones, que nos permitía trabajar en condiciones. Había un pequeño taller, sala de editaje, salas de ensayo. También te encontrabas con gente de otras compañías que también estaban ensayando o haciendo cursos, el intercambio que se producía era muy enriquecedor. Nosotros estamos allí para terminar el espectáculo, se daban algunas charlas a gente de la ciudad o algunos cursos, esto dinamizaba una actividad en el centro y en la ciudad. Deseo que las autoridades se replanteen esta opción. Con todo esto quiero decir que me interesa trabajar el espacio y que las compañías tengan la libertad de poder hacer sus espectáculos en cualquier sitio.

He traído cuatro fotos, para ejemplificar todo lo dicho. Esta foto es de la compañía "Dakar" de un espectáculo de hace cuatro. Era la luz de día, era en un descampado, un espectáculo que se hace a las afueras de las ciudades y pueblos más bien industriales, y era un poco el ejemplo de que sin escenografía solamente con la alteración del espacio, poder crear un espacio escénico.

Otra foto. Aquí podemos ver el espacio urbano, vemos un banco, que seguramente lo ha pagado el ayuntamiento... un banco nos puede servir para hacer un espectáculo. Y este es un espectáculo de danza y lo podemos ver en un espacio supermoderno, en un espacio cerrado y también en un espacio abierto. Es curioso también cuando ves un espectáculo que se puede ubicar en diferentes espacios lo que te llega. Yo me acuerdo el año pasado vi "European House" del Teatro L'liure, es una estructura de cuatro plantas con cristal, de nueva arquitectura y lo vi en el escenario, es una adaptación de Hamlet, sin palabras, pero a los pocos días lo vi en un festival al aire libre y esa estructura encima de la hierba, te cambia todo, yo no sé qué es lo que pasa pero al aire libre se entendía más aquel edificio. Son muchos los ejemplos que podría mostrar pero me gustaría presentaros un espacio transformado para la creación y presentación de espectáculos.

Esto es una experiencia que he tenido hace 15 días en Alemania, en una cuenca industrial, con mucha siderurgia y muchas empresas grandes de hierros y industria pesante, es enorme y lo que envuelve alrededor son parques... esto en vez de destruirlo cuando se cerró la fábrica en los años 80 lo transformaron. ¿y qué hicieron con todo esto? El tema cultural no lo llevaban muy bien en aquella zona, y los responsables decidieron convertirlo en un parque; en un parque urbano. Esta a 10 Km de la ciudad pero llega el tranvía. Es enorme, puedes encontrar a la gente que va en bicicleta, gente mayor, niños; aquí todo está adaptado o transformado, en el gasodromo hacen submarinismo, en estas paredes de aquí hacen escalada, juegos para los niños... es un espacio tan industrial, de otras dimensiones, y después en todas las estructuras de hierro puede subir... yo pensaba que igual era peligroso, pero haciéndolo los alemanes, seguro que estaba todo controlado. Entonces esto lo han convertido en un parque, como en una ciudad donde no viven los habitantes... los habitantes viven en otro sitio iban de visita y se ha convertido en un complejo cultural, todo está iluminado, la eliminación es fija pero durante la

noche hay un espectáculo de luces... todo esto es una escenografía brutal. Yo no sé lo que podrá pasar con este parque, porque mantenerlo... supongo que será efímero 20, 50, 100 años... cosas que seguirán oxidando y desapareciendo. Pero es como otro concepto. Y con todo esto yo quería llegar a que este espacio que esta pensado para otras cosas y ya hizo sus funciones, de repente pasar para hacer cultura y haciendo espectáculos. Hay una nave de 125 m. de largo adaptada para hacer teatro y eventos varios. Cuando vi ese espacio pensé en el País Vasco o Asturias, que seguro que debe haber espacios similares. Fui allí a ver un espectáculo, el cual quizá no se podía hacer ni en la calle ni en una sala convencional porque a los espectadores nos movían al aparecer el coro... era una ópera... yo estaba acostumbrado a moverme para ver un espectáculo pero no a que me moviera a mí El movimiento del público configuraba espacios diferentes. Como la historia era sobre la guerra civil, había ocasiones en que la disposición del público era enfrentado, es decir, se dejaba un pasillo en donde sucedía la acción, al final del espectáculo las diferentes plataformas en las que se sujetaban las butacas del público estaban totalmente desordenadas y enfrentaba el público entre si, Bueno, ya veis mi inquietud respecto a los espacios insólitos, yo he tenido algunos trabajos que me ha permitido poder desarrollar algunas ideas y he podido disfrutar como espectador . . Esto no es teatro de calle pero sí en un espacio insólito. Es un mundo en donde hay mucho camino por recorrer.