

TEATRO

CRÍTICA

Una tarde en el campo

La compañía gallega Matarile Teatro invoca la energía y la luz de las fiestas al aire libre en su espectáculo musical *Historia natural (elogio del entusiasmo)*, que se presentará en varias ciudades españolas. Es una obra sin argumento, basada en la acción continua de actores polivalentes, músicos y bailarines que dan vida a una fiesta teatral sin tregua.

JAVIER VALLEJO

BABELIA - 19-11-2005

Ustedes viven mal, a oscuras en esas butacas, cuando aquí dentro está el sol", dice al público uno de los intérpretes de Historia natural (elogio del entusiasmo). montaje de la compañía compostelana Matarile Teatro que abrió en octubre la temporada del Teatro de La Abadía de Madrid. Ana Vallés, directora de Matarile, lleva cerca de veinte años produciendo espectáculos teatrales que andan a un paso de la danza. Con su equipo de la Sala Galán organiza también En Pé de Pedra, festival que cada verano pone a bailar sobre las rúas empedradas de Santiago a una decena de compañías de todo el mundo. Cada vez hay más festivales callejeros como éste, dirigidos al paseante

La compañía Matarile Teatro, en un momento de la obra 'Historia natural (elogio del entusiasmo)'.

antes que al especialista. Su espíritu festivo ha ido impregnando los espectáculos de sala de Matarile. Desde 12 Rounds, el primero que vi, hace una década, han ido ganando brillo. Historia natural, que se representa próximamente en A Coruña y en Compostela, es un trabajo solar. Baltasar Patiño, codirector, iluminador y escenógrafo de la compañía, desembaraza el espacio escénico de patas, cajas y telones, y lo arropa con luz cálida, diurna. La obra no tiene argumento, es acción pura. Sus intérpretes entran, montan una mesa larga, descorchan botellas y beben, tocan el trombón, la trompeta, la tuba, desfilan procesionalmente... Hay chicas con pelucones que se desnudan y tienden en el suelo, generosas, entre hombres vestidos de fiesta, como en La merienda campestre, de Manet. El límite entre los personajes y sus intérpretes está desdibujado: actores, bailarines y músicos se llaman por su nombre de pila real. No necesariamente son sinceros, pero predisponen al público a creerles. Este recurso, muy extendido en el teatro actual, sobre todo entre compañías en las que el director es también autor, viene del teatro-danza de Pina Bausch, del cabaré literario, de las variedades... Se usaba en la revista. En El año pasado por agua, de Chueca, Valverde y De la Vega, Julio Ruiz, cómico con fama de mujeriego, se representaba a sí mismo. "¿Cómo se llama usted, señor?", le pregunta en la ficción una modista a la que acaba de tirar los tejos. -Julio Ruiz. "¿El actriz?" -El actor.

Antes que obra de teatro, *Historia natural* es una fiesta, animada por una banda de pueblo, como la que Jérôme Deschamps sacaba en *Los pensionistas* para mover a sus personajes beodos y tambaleantes en la coreografía más felizmente desastrada que se haya visto jamás. Los once intérpretes de Matarile visten como la burguesía rural, o como los labradores en domingo, y trabajan a una, los músicos

amalgamados con actores y bailarines. Todos participan de todo, y, tras poner mantel y cubiertos, engullen como bárbaros boronas, pollo, queso y fruta. Chupan, sorben y callan, de frente al público, tras una mesa eterna, durante diez minutos breves. Hacen del comer algo intenso, casi emocionante. Luego toca la banda, y los paisanos bailan en serio y en bufo.

Otros espectáculos fragmentarios repiten una receta que ya cansa: empalman monólogos dichos al público o a un convidado de piedra, solos de danza y coreografías en grupo. Vallés no desprecia tales ingredientes, pero los liga, los enriquece y les da otra cocción. Su troupe hace un trabajo complejo, con momentos álgidos. Dos ejemplos: el solo desesperado de Guillermo Weickert, siempre in crescendo, sostenido por Sergio Zearreta a la batería. Y la interpretación evocadora que Zearreta hace del tango de Gardel y Le Pera Por una cabeza, doblado desde la segunda estrofa por Eliseo Perrín, acompañados por el resto de la banda. Por el compromiso y la polivalencia de sus intérpretes, cabe situar Historia natural en una corriente en la que figuran espectáculos como Isabella's Room, de la Needcompany, dirigida por Jan Lauwers (hoy en el Teatro Central de Sevilla), y Foi, de Les Ballets C de la B, dirigido por Sidi Larbi Cherkaoui, que tienen detrás un soporte económico mucho mayor. En el Festival de Valladolid se representó al aire libre, y en La Abadía tuvo un espacio idóneo, con el público en grada. No me lo imagino igual de cálido en teatros a la italiana, como los que le tocan ahora.

Javier Vallejo

ESPECTÁCULOS

Historia Natural UNA PUERTA A LA ALEGRÍA

Juan Ignacio García Garzón

En torno a una mesa, doce personas charlan, ríen y cantan, comen, bailan, se quitan la ropa, alguna vez discuten, abren la espita de sus recuerdos y, como si repasaran un antiguo álbum de fotos, reviven momentos especiales en un intento de hacer eterna y multiplicar en la percepción de quienes les escuchan la vibración de ese instante. Matarile Teatro ha titulado este montaje multidisciplinar -con música, teatro y danza en el menú de un día de fiesta-«Historia natural» y lo subtitula, para que todo quede aún más claro, «Elogio del entusiasmo».

Una ligera ensalada de citas de Peter Handke y un guiso de textos de Ana Vallés -directora y creadora habitual de los espectáculos de la compañía gallega, que cumple doce años como titular del Teatro Galán, en Santiago de Compostela-, Javier Martínez Alejandre y diversos miembros de Matarile componen el entramado de palabras que estos músicos, bailarines y actores entregados meten en su equipaje para visitar las escenas de una historia natural, es decir, auténtica, y aún más, empapada de vida, de su propia vida, y de entusiasmo.

Aire felliniano Le gente de Matarile abre una puerta a la alegría y a la reflexión, transitan por un género sin géneros que se apropia, sin pedir permiso ni perder la compostura, de los elementos que necesita para expresarse, un género fragmentario suma de varios, fronterizo y nómada, mestizo como lo son las más actuales experiencias de las artes plásticas y algunas fascinantes formas de literatura. Tiene «Historia natural» un aire felliniano, tal vez por no hacerle ascos al exceso o porque el melancólico sonido de la tuba y los quiebros de la trompeta nos traen aromas de la música del gran Nino Rota mezclados con clásicos de merendero. Palabras, gestos, canciones, bailes, música, pedazos dispersos de una historia que es la suma de todas las historias. Y un brindis: que jamás se agote la copa del entusiasmo.

Juan Ignacio García Garzón

EL#MUNDO ELCULTURAL

Clásicos y de mediano formato

A Shakespeare y a Cervantes se deben dos de los mejores espectáculos vistos este año en nuestro país, en opinión de El Cultural: El cuento de invierno y Viaje del Parnaso; los otros

tres son obras de mediano formato, dos sustentadas en sólidos textos (*La* cabra y *Terrorismo*) y una tercera construida como una celebración escénica (*Historia natural*). Pero 2005

Críticos y colaboradores Nuria Cuadrudo Rafael Esteban Láz Pérales Maria José Rague Juvier Villán

Jones Land

ss. P

ha sido también el año de El método Grönholm, de Jordi Galcerán, estrenada en Madrid y Barcelona hace dos temporadas y a la que el público sigue dando su confianza. En general, cada vez es mejor la factura de las producciones, aunque más difícil es acertar con su contenido. El año se ha ido en conmemorar el Quijote y el nacimiento de Miguel Mihura.

cerán, estrenada en Madrid y Barcelona hace dos temporadas y a la que el público sigue dando su confianza. En general, cada vez es mejor la factura de las producciones, aunque más difícil es acertar con su contenido. El año se ha ido en commemorar el Quijote y el nacimiento de Miguel Mihura.

Frequently A control of Control Frequently A control of the section of the sectio

HISTORIA NATURAL

tenonsmis en esta ibra desde una rochezo de bomba en un acregaterro hasta una violación mue empieza en la complicadad y acaba com rec

Historia natural (elogio del entusiasmo)

Autores: Ana Vallés y Peter Handke. Directora: A. Vallés. Intérpretes: Daniel Abreu, Mariu del Amo, Helen Bertels, Anton Coucheiro, Roberto Leal, Emma Silva... Teatro Principal. Santiago de Compostela. Estreno: 26 de enero. La autora y directora Ana Vallés lleva tiempo batallando por alejar el teatro de la literatura. Con su compañía (Matarile) y la sala que dirige en Santiago (Galán) lucha porque los espectáculos se alejen de las mesas de teoría escénica para convertirse en un lugar de vida, una celebración que ponga en las tablas a "personas que hablen de personas ante personas". Y eso es lo que ha hecho en Historia natural (elogio del entusiasmo), estrenada inicialmente en gallego (Historia natural. Eloxio do entusiasmo). La obra es una romería con doce "actuantes", palabra preferida por Vallés a la de actores, que celebran en el escenario una fiesta de teatro, danza, música y con banquete incluido. Un espectáculo catártico que provoca entusiasmo en el público.

Polonio Madryt MADRID TEATRO

Vuelve **Matarile** a explorar sus temas y obsesiones preferidas. Y lo hace desde el humor y el lirismo habituales y con un acentuado tono festivo que dejan sólo entrever la mirada irónica sobre algunos aspectos inquietantes de la convivencia numana.

El propio título anticipa la estampa entrañable y socarrona que el veterano grupo gallego propone como imagen metateatral de sí mismo, y también como espejo, que divierte y desasosiega a un tiempo, en el que puede mirarse el espectador. La fiesta campestre, la comida - popular y abundante -, la música de viento y percusión, el baile, son los componentes inmediatos de este espectáculo de corte aparentemente popular, pero de referentes intelectuales y dramáticos ambiciosos. La deconstrucción, la apelación nmediata al espectador, la reflexión continuada sobre un sempiternamente diferido proceso del espectáculo aproximan Historia natural (Eloxio del entusiasmo) a los Insultos al público, de Handke, de quien se toma prestado algún texto. Y los tics y manías de los personajes, la imposición - ingenua y cruel, a la vez - de los discursos y de los caprichos a los otros, as reiteraciones expresivas de cada uno de ellos, que ninguno de los otros parece capaz de detener o de rectificar, y otras actitudes similares podrían leerse como una versión humoríscica, tierna e irónica, de aquella invisibilidad de los personajes característica del teatro de Pinter. El término, un tanto gastado v tópico, de incomunicación no es el más adecuado para expresar esta situación, caracterizada precisamente por un exceso de verborrea y sobreactuación que revela un comprensible, pero mezquino, deseo de atención y una preocupante impermeabilidad respecto al otro, manifestados por medio de esta curiosa y prolongada y a veces insulsa fiesta campestre.

Todo ello se vierte en un complejo y vertebrado lenguaje dramático que parece ocultarse pudorosamente bajo la apariencia de la broma, de la desestructuración y del guiño cómplice, como si no fuese posible construir una trama al uso o como si os ejecutantes fuesen incapaces de llevar a cabo su proyecto. No hay tal. El gusto por el constante empleo de recursos netateatrales, de rectificaciones o de explicaciones y anticipos pertenece al terreno de una investigación dramática abordada con rigor, pero con levedad, sin asomo alguno de pedantería o de pretenciosidad.

El espectáculo resulta así gozoso y agudo, atractivo e intenso. Contribuye a ello la abundancia de las imágenes felices, plásticas sonoras o conceptuales, humorísticas o líricas, y también una integración de actores, músicos y bailarines, quienes a la nora de ejecutar sus trabajos han aceptado la posibilidad de traspasar los límites estrictos de las tareas asignadas y han abandonado también toda suerte de virtuosismo al servicio de un proyecto común, que se nos muestra pleno de originalidad y madurez. Matarile es, con toda seguridad, uno de los colectivos que ofrece una línea de investigación teatral más interesante, más definida y más consolidada del panorama teatral español.

HISTORIA NATURAL

(ELOXIO DO ENTUSIASMO)

ORIGINALIDAD Y MADUREZ

FOTO: MARÍA CHENUT - MÓNICA COUSO

Eduardo Pérez – Rasilla Copyright©pérezrasilla

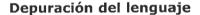
REVISTA DE LAS ARTES ESCÉNICAS - ARTÉ ESZENIKOEN ALDIZKARIA

Un día de campo con comida

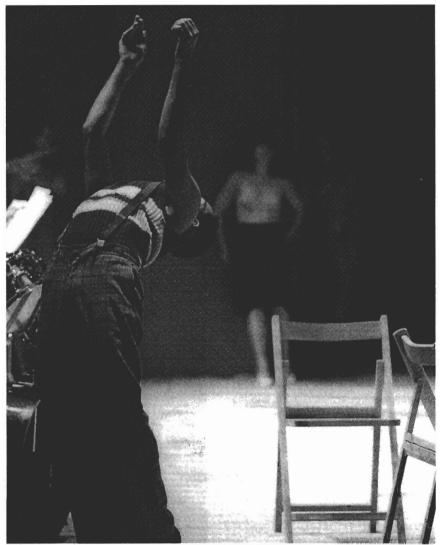
Espectáculo total de Matarile Teatro en el que se mezclan músicos, actores y bailarinas. Mirada acentuada sobre el entusiasmo extendido y acrítico.

a último trabajo de Matarile Teatro, Historia natural (eloxio do entusiasmo) se realizó en coproducción con el Festival Internacional de Teatro y Artes de calle de Valladolid que ha elegido para su representación un pinar donde los personajes de esta excelente hibridación entre danza, teatro y música en directo pueden hallar el espacio natural más adecuado para que tome otra dimensión este especialísimo día de campo que aparentemente representan los actores-creadores de este magnífico espectáculo dirigido por Ana Vallés.

Con textos de la propia Ana Vallés y las citas de Peter Handke: "Qué contagiosos son los apáticos, los indiferentes, que todo lo desprecian; a su lado, qué difícil resulta aferrarse a la experiencia y al entusiasmo", que junto a esta otra le sirven como inspiración para el título del espectáculo: "La cosa (el objeto) a la que me gustaría aproximarme escribiendo debe ser auténtica (auténtica para mí): así se convertiría en una historia natural (y naturalmente en una historia)", ambas sacadas de Historia del Jápiz del autor austriaco.

Con una depuración en su lenguaje mestizo, **Matarile Teatro** compone un trabajo coral en donde la implicación entre músicos, actores y bailarinas logra una perfecta armonía que hace que el texto, el movimiento o el ritmo vayan dotando a la propuesta de un aire identificable, como si ya hubiera claros signos de un estilo, de una manera de enfocar la puesta en escena, el trabajo actoral, la ocupación espacial, la iluminación, funda-

Historia natural (eloxio do entusiasmo) de Matarile Teatro ©Mónica Couso

mental en su precisión, van logran un ambiente magmático en donde fluye la historia naturalmente, pero en su quebrada linealidad se van sucediendo las escenas de una situación que parece repetirse constantemente.

Ana Vallés escribe en el programa de mano: "Tras la sospecha de que el entusiasmo ciego -apenas tropieza se levanta- nos lleve a creer que habitamos el mejor de los mundos posibles, y que además lo hemos elegido nosotros, lo peor de todo, ique nos gusta!, alguien recuerda lo mal que vivimos, todos: los actores, los espectadores, la directora, el escenógrafo, ihasta el apuntador si lo hubiera!. ¿Qué hemos hecho mal?". La respuesta se puede hallar en estos personajes que habitan esta historia que quizás según su directora "tengan la eterna esperanza (absurda o trágica) de creer que todo puede ser diferente si cambia el paísaje, nuestro espacio, 'cuando el bosque avance'.

La voz de Asturias

11/10/2005 Cultura/Espectáculos

HISTORIA NATURAL, el ombligo del Teatro COMPAÑIA Matarile Teatro

LUGAR Y FECHA Gijón. Teatro Jovellanos (8/10/2005)

Resultan impresionantes las dimensiones de la caja escénica, cuando se la despoja de los telones y patas que habitualmente la visten, dotando a la función que así se presenta, de una magnífica franqueza sin artificios. Resulta imponente que una compañía teatral, esté dispuesta a poner en solfa las claves, los registros, los modos, las liturgias, las relaciones, los ritmos, los roles, los tiempos, los lugares, los textos, los parlamentos, las disciplinas, las identidades, la observación, la percepción, el movimiento, el sentido, el silencio, la vista, el tacto y el contacto, y todo aquello que conforma un espectáculo escénico. Resulta sorprendente y aleccionador, ver ahora mismo el punto en el que se encuentra el camino teatral del ´non sense´.

Ver, con la extraordinaria brillantez con que nos lo muestra Matarile Teatro, el lugar exacto que hoy ocupan los antiguos mimus, stupidus, mimus hallucinari, moros, paradoxi, mimicae eneptiae, ioculatores. Mostrarnos donde están ahora, las esencias de la commedia dell'arte, los funambules franceses, los fastnachtsspiele alemanes, los graciosos españoles, la arlequinada inglesa, los clowns. Ver hoy mismo, la herencia libertaria de aquel teatro del absurdo de los Beckett, lonesco, Pinter, Pedroso o Arrabal. Maravilla, la de un espectáculo que nos trae de golpe, esa tradición heterodoxa, poniéndola a nuestra disposición por obra y gracia del extraordinario hacer de la compañía gallega, con Ana Valles a la cabeza. Resulta alucinante y envidiable ver cómo los once artistas del elenco de esta 'Historia natural', se lo pasan tan bien sobre el escenario, inundando la sala con su fuerza trasmitiéndonos con entusiasmo, los diferentes y subjetivos modos de percibir la realidad.

A la salida del teatro, nos asaltan las noticias que cuentan el largo peregrinar hacia la muerte -en no importa que lugar, con tal de que sea alejado- de un millar de subsaharianos, expulsados de los enclaves españoles del norte de Africa. Mientras sucede el deambular de la Caravana Negra, nosotros nos miramos felices y satisfechos en el ombligo del teatro; le sacamos las pelusillas, y tras lanzar lejos la pelotilla, husmeamos el dedo buscándonos a nosotros mismos, indagando en nuestra identidad, sin comprender -o sí- que estamos hechos de la materia a la que el dedo huele.

Matarile ganadora La compañía gallega Matarile Teatro ha sido la campeona del pasado Festival Internacional de Teatro de Calle de Valladolid que ha cumplido su sexta edición. Lo ha ganado con el montaje Historia natural, que ha recibido el premio al espectáculo más original e innovador y que ya llevaba a sus espaldas el Premio del público al mejor espectáculo de la XIII Feira do teatro de Galicia

