

RÉQUIEM

Dossier Prensa

Reportaje Artes escénicas

FRED CÉTROBO ARNOULD

26 MOSTRA DE MIM

Sueca, bombonera del teatro gestual-visual

Más de veinticinco compañías profesionales, más de medio centenar de espectáculos, seis estrenos absolutos y más de veinte espectáculos de calle. Sueca acoge **entre los próximos días 16 y 20, de miércoles a domingo, la vigésima sexta edición de su Mostra Internacional de Mim, la primera dirigida por Joan Santacreu**

Antonio M. Sánchez

Poco importa que por estas fechas al cielo le apetezca derramarse de sopetón y sin recato sobre arrozales, cúpulas y azoteas: van ya para veintiséis los años que el vecindario de Sueca marcó en esta hoja del almanaque su Mostra de Mim, de modo que tampoco iba a cambiar ahora, salvo, quizá y sólo quizá, en caso de recibir una orden directa e inapelable de Abdón y Senén, Benissants de la Pedra y patronos canónicos de la ciudad. No se espera, sin embargo, tan sagrado mandamiento, de forma que, casi con total seguridad, la capital de la Ribera Baixa celebrará entre los próximos días 16 y 20, de miércoles a do-

Joan Santacreu.

mingo, a cubierto y al raso, una nueva edición de su internacionalmente famoso festival de teatro gestual. La primera en tan larga vida, además, que no viene con todos y cada uno de sus capítulos marcados por la impronta del eficaz y siempre afable Abel Guarinos.

Cuando Joan Santacreu vino al mundo, el MIM daba sus primeros y aún vacilantes pasos por las calles de la ciudad. Y es que el nuevo timonel del certamen todavía no supera la treintena. Ningún obstáculo, sin embargo, para un rubiales suecano que, sin levantar dos palmos del suelo, ya

tiraba ansiosamente de la mano de sus padres para ir corriendo a coger el mejor sitio en los espectáculos de un festival con el que pronto colaborará como voluntario y en el que, no mucho tiempo después, ocuparía la dirección técnica. Entremedias, la materialización de una irrefrenable vocación artística: con tan sólo dieciséis años, Santacreu funda la prestigiosa compañía Madoixa Teatre, que a los veinte transformará en una sociedad limitada... Y así hasta hoy, como quien dice, viviendo con el veneno de Talía y el MIM inoculado en vena, y relativamente reciente todavía el momento en que Abel Guarinos le clavó la mirada a través de los gruesos cristales de sus gafas y, seguro que con una franca sonrisa en los labios, le soltó un la-cónico: «Joan, te toca».

Santacreu no se lo esperaba. «Incluso, me asombra que confíen en mí, porque, aunque tengo experiencia, creo que todavía soy muy joven —se sincera—. Pero bueno, Abel es el padre del festival y yo me considero un hijo, por eso esto es para mí un gran reto, tanto a nivel profesional como personal».

Santacreu nos dice que, al parecer, el traspaso de poderes fue como la seda, consensuado a tres bandas:

EL PRESUPUESTO del certamen sigue rondando los mismos 130.000 euros con que contó en 2014.

Ayuntamiento de Sueca, Fundación Bancaixa y CulturArts. Y que él vuela solo desde el primer día: «Abel confía demasiado en mí desde el principio. Ni siquiera me preguntaba qué iba a programar, con la excusa de que no quería influir en mis decisiones. Pero la verdad es que siempre está a mi lado incondicionalmente, lo cual está muy bien —nos dice el director con alivio—, porque siempre me he preguntado cómo podía gestionar todo esto él solo: publicidad, contactos, protocolo, infraestructuras... Otro reto para mí».

Edición número veintiséis. La primera en manos de Joan Santacreu. La pregunta es de cajón: ¿continuis-mo o ruptura? «No habrá demasiados cambios —responde el director—. El festival tiene ya muchos años de trayectoria y una línea muy bien definida: espectáculos internacionales, estrenos absolutos, bombones nunca vistos en España... Pero sí que estamos planteando algunos cambios en cuanto se refiere a la infraestructura técnica y de personal —matiza—. El MIM no deja de crecer y necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos, de manera que pretendo contar con un equipo que trabaje a lo largo del año, aunque no sea a tiempo completo, y ya hemos creado una web con mucha información... Me gustaría que la maquinaria vaya creciendo poco a poco», termina Santacreu.

Pero cambios son dineros. O no... El presupuesto del MIM en cuanto se refiere a la producción técnica y artística no se ha movido este año de los, aproximadamente, 130.000 euros de 2014. A lo que se suma, claro está, la aportación en especie de «todos los que se implican con el MIM, desde los equipos hasta las propias compañías», agradece el director.

La programación

Y, en fin, así llegamos al tuétano, a la prueba de fuego, a eso que todo el mundo mirará con lupa este año: La programación del primer MIM de Joan Santacreu:

«Quería presentar un programa para todos los públicos —afirma— y, sobre todo, con calidad, con el nivel que la gente espera, y que además incluya sorpresas, cosas diferentes, originales... Empezamos, como es tradicional, con la clase magistral, que este año creo que será muy emotiva: la impartirán Joan Segalés y Joan Faneca, de Vol-Ras, que han crecido junto al MIM. Han formado parte de toda la trayectoria del festival, han ve-

LA INDEPENDENT

Rèquiem
(La Independent).

ANNEMARIE TUIN

Karlo Stets.

BENITO VANICELLI

Teatro Necesario.

PHILIPPE PETERS

Meurtre au motel
(Bris de Banane).

nido con cada estreno..., y este año, tristemente, han anunciado el cierre de la compañía. Teníamos que invitarles para que pudieran despedirse del público desde aquí, desde Sueca. Luego, tenemos, cómo no, las apuestas internacionales —prosigue Santacreu—: S, de los australianos de Circa, una de las mejores compañías de circo contemporáneo del mundo, y que fue uno de los grandes éxitos del Grec de Barcelona el año pasado; Bris de Banane, uno de los bomboncitos a descubrir en la calle, y que presenta el primer día *Meurtre*

au motel; Karl Stets, que llega desde Dinamarca con *Cuerdo*; y, claro, Underclouds, una compañía francesa cuyo estreno en España de *Funambus* será el plato fuerte del sábado... También, cómo no, los valencianos, que son uno de los grandes objetivos del festival —remarca el director—. Entre otras propuestas, este año contamos con el estreno absoluto de una compañía como La Dependent, que abre aquí un nuevo universo en su trayectoria, porque si hasta ahora se han dedicado al teatro contemporáneo en valenciano, ahora entran en

la nueva línea del teatro gestual-visual, y para ello incluso cambian de nombre. Son La Independent y abren el festival, el miércoles, con *Rèquiem*, una propuesta dirigida por Amador Artiga», concluye, a modo de muy sucinto resumen, el director del certamen.

El certamen es el MIM 2015, el primero de Joan Santacreu. Más de veinticinco compañías profesionales, más de cincuenta espectáculos, seis estrenos absolutos y más de veinte espectáculos de calle. ■

➤ Web: www.mimsueca.com

MIM de Sueca 2015: Traspasando el cuarto de siglo

**VOL-RAS LO INAUGURARÁ CON
UNA CLASE MAGISTRAL**

G. Ripoll

El Festival de MIM de Sueca se ha convertido desde hace mucho tiempo en un referente, no solo del teatro gestual, sino también de una buena gestión cultural. Este año se cumple la 26ª edición, convirtiéndose en uno de los certámenes más veteranos del País Valencià y uno de los más importantes de la escena nacional y europea.

El misterio del éxito y la supervivencia del MIM es una buena programación que ha sabido atraer al público adulto e infantil y una apuesta que ha sobrevivido a los distintos gobiernos y a los ajustes presupuestarios.

En los pasados Premios Turia decidimos reconocer esta larga trayectoria con el Premio a la Mejor Contribución Teatral por su 25 cumpleaños. El galardón fue recogido por Abel Guarín, fundador y director del MIM de 1990 a 2014, además de José Luis Moreno, director de CulturArts y la alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit. Este año Abel ha dejado el cargo y ha tomado las riendas Joan Santacreu, que era un chavalín cuando comenzó el festival y que lo ha vivido en primera línea durante estos 25 años. Las actividades arrancan el próximo miércoles 16 de septiembre y se prolongarán hasta el domingo 20. Durante esos días, Sueca

se convierte en una fiesta del teatro gestual.

Tendencias: *Presente, Pasado y Futuro* es el leitmotiv de esta edición en la que no van a faltar importantes novedades y estrenos. La Dependent presenta *Requiem*, una obra de la que nos han llegado comentarios muy positivos y en la que profundizan en el teatro del gesto. También llega por primera vez a España *S*, de la compañía australiana Circa, donde llevan al límite la contorsión a través de la danza y el circo, o el estreno también de la compañía francesa Bris de Banane *Meurtre au motel* que construyen un relato cinematográfico con una goma elástica y otros elementos. Sus colegas franceses de la compañía Underclouds con *Funabus*, también por primera vez en nuestro país con un espectáculo bastante sorprendente y que nadie se debe perder. El público infantil se lo va a pasar en grande con muchos espectáculos como *Titella de Agua*, de Bambalina Teatre, o *Do not Disturb*, de la compañía andaluza Vaivén o *The incredible Box* de los catalanes La Tal.

Pero ahí no se queda la cosa. Sin ir más lejos, el día 16 abren boca con una clase magistral de Joan Segalés y Joan Faneca (VOL-RAS) con *El mim, un festival* en el Centre Municipal Bernat i Baldoví. Los Joanes son unos auténticos maestros del gesto y la expresión y una de las compañías a las que más cariño se les tiene en Valencia. Desde

Escena de *Rèquiem*, de La inDependent (Foto: Turia).

comienzos de los años ochenta, sus espectáculos e han podido ver regularmente en Valencia ciudad y muchas poblaciones valencianas. Ahora, para final de año, han anunciado su disolución por problemas económicos. Confiamos en que esta decisión sea revisable. También para los más pequeños el día 19 por la mañana hay un taller a cargo de Mireia Banyoles, con niños y niñas de 3 a 6 años.

Para añadir más sazón a esta edición, como ya es habitual se han añadido toda una serie de actividades como cata de productos valencianos, concierto de Zip Strip Band de Sueca y la actuación de Ferrán Gadea el día 17 con *Apadrina un valenciano*.

Como siempre el MIM vuelve a ser una de las apuestas teatrales imprescindibles del año que nadie debe perderse. Un cuarto de siglo avala al festival.

PORTADA: Escena de "S", espectáculo creado por Yaron Lifschitz y Circa Ensemble. **Realización:** Estibaliz Ramos.

EL PROPER DIA 16 DE SETEMBRE LA COMPANYIA ALCOIANA OBRIRÀ AMB LA SEVA OBRA LA 26ª MOSTRA INTERNACIONAL DE MIM DE SUECA. L'ESDEVENIMENT ÉS UN DELS MÉS PRESTIGIOSOS D'EUROPA EN LA SEVA MODALITAT

La Dependent aposta pel teatre mim amb la seva obra "Rèquiem"

P.S.

La companyia de teatre la Dependent ultima els seus assajos per presentar el dia 16 de setembre la seva obra "Rèquiem", a la mostra internacional de mim de Sueca. La representació que obrirà la mostra, dona pas a una nova etapa de la companyia, en la que s'intentarà fer una aposta pel contingut gestual a les seves obres. S'espera que Alcoi pugui acollir futures interpretacions de "Rèquiem" a principis d'octubre i que passe a formar part del repertori de la Dependent. Malgrat la precària situació del teatre al nostre país, encara hi ha professionals del sector que contempen el futur amb esperança.

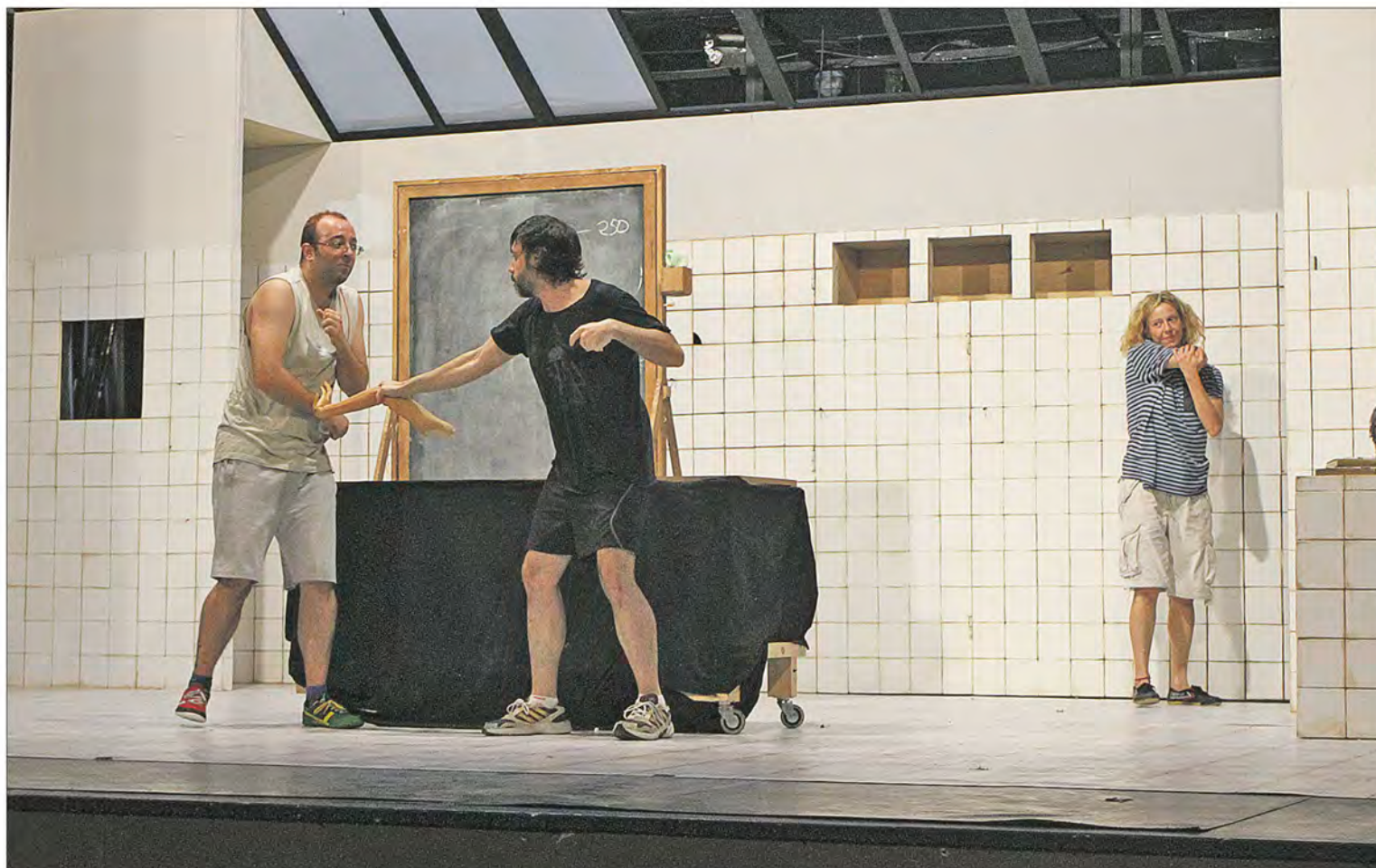
El bon contacte que des de la Dependent s'ha mantingut sempre amb l'organització de la mostra teatral de Sueca, ha permès que la companyia alcoiana tinga aquest any el privilegi d'encapçalar el festival amb l'obra inaugural. La mostra de Sueca és un dels tres esdeveniments de teatre mim més prestigiosos de tota Europa, pel que la responsabilitat és majúscula, tal com afirma el responsable de la companyia Joanfra Rozalén.

CONTINGUT DE L'OBRA

Rèquiem és un espectacle que tractarà sobre dotar de vida a coses i elements inanimats. Amb un arc argumental inspirat en els mites de Frankenstein i Nosferatu, la història ambientada en la primera meitat del segle XX compta amb un alta càrrega gestual i visual. La Dependent que s'ha caracteritzat sempre per una aposta per la dramàturgic valenciana, s'introdueix d'aquesta manera en el món del mim presentant una nova marca, la "InDependent".

La idea de dur endavant Rèquiem va nàixer fa dos anys, de la mà de l'actor Rubén Mira, qui en companyia de Jonathan García i Mercè Tienda són els tres integrants de l'obra. Mentre Jonathan i Rubén han treballat anteriorment amb la Dependent, Mercè Tienda va ser seleccionada després d'una estada que la companyia va fer a finals del mes de març. Tal com afirma Joanfra, "era necessari que els actors tingueren formació en el camp del mim, ja que es tracta d'un espectacle molt exigent físicament". L'encarregat de la direcció serà l'actor Amador Artiga, format a València i que actualment col·labora amb la prestigiosa companyia francesa Philippe Genty.

La idea és que es puguin realitzar interpretacions de Rèquiem en Alcoi i que la Dependent adopte l'obra com a part del seu repertori teatral. Se-

Els actors en meitat d'un dels seus assajos al Teatre Principal.

L'interpret Jonathan García treballa regularment per a la Dependent.

Rubén Mira, ideòleg de l'obra "Rèquiem".

gons la seva programació ja s'han previst dues actuacions per al 3 i el 4 d'octubre en el teatre Principal. Malgrat l'aposta pel mim, Rozalén assegura que les obres textuais no es deixaran de costat.

PANORAMA DEL SECTOR

La inactivitat que s'ha fomentat als últims anys en el teatre al nos-

tre país no ha dut més que inestabilitat i misèria al sector. Joanfra Rozalén lamenta que avui dia "la major efervescència teatral a la ciutat de València s'haja conjugat amb el moment de major precarietat". A més el productor teatral no considera que aquesta situació incentive o promogui noves idees, ja que "la misèria solament comporta

misèria".

Afortunadament després de l'últim canvi al govern valencià el futur del sector teatral s'afronta de manera esperançadora, ja que "a pitjor no es pot anar". Per a Joanfra "els pròxims dos anys marcaran si els professionals del teatre podran realitzar la seva tasca digna i honestament".

la frase

Joanfra Rozalén: "La major efervescència teatral que viu València, s'ha conjugat amb el moment de major precarietat del sector".

RÈQUIEM, UNA VISIÓN ORIGINAL DEL NUEVO PROMETEO

Carles Figuerola

Rèquiem, una visión original del nuevo Prometeo

Mostra Internacional Mim.

Sueca. Valencia.

La Mostra Internacional Mim de Sueca (Valencia), estrenó 'Rèquiem', una apuesta de la compañía alcoyana La Dependent que recrea desde una perspectiva original el mito del nuevo Prometeo. El montaje tiene una espectacular puesta en escena, fuerza audiovisual y el gag como línea de continuidad. La obra, creada y dirigida por el valenciano Amador Artiga, fue muy bien recibida por el público.

El nuevo Prometeo, el mad doctor, esos laboratorios de inicios del siglo XX que hemos visto en tantas películas (las clásicas de terror de la Universal), la popular novela gótica de Mary W. Shelley, son la base de 'Rèquiem', la sugerente propuesta de La Independent, la nueva marca creada por la compañía alcoyana La Dependent para el teatro gestual. El científico loco, interpretado por Rubén Mira, sus dos ayudantes, Jona García y Mercé Tienda, nos transportan por la senda del gag a una historia sorprendente, muy audiovisual. Hay momentos en los que los tres protagonistas recuerdan al humor de 'Los tres chiflados', Abbot y Costello o Laurel y Hardy. En el lugar donde crean vida, se almacenan miembros y órganos sueltos: brazos, lenguas, cerebros... La risas se desatan entre el público en uno de los gags cuando la ayudante, Mercé Tienda, pincha por error con la jeringuilla a sus dos compañeros. Empieza la 'revuelta de los brazos' que acabará con un chamuscamiento por exceso de descarga eléctrica.

Hay otros instantes de carácter más emotivo como la 'sinfonía de pies', la mariposa voladora, o las grandes manos que aparecen entre los azulejos. Los objetos, los personajes, las imágenes, la música, todo nos sumerge en un atmósfera muy conseguida, en una historia divertida, dinámica, llena de magnetismo.

Las escenas se quedan grabadas en la retina del espectador: El brazo que intenta emerger como una flor lastrado por la falta de energía, el recuerdo del pasado a través de unas imágenes en blanco y negro que cambian el devenir de los personajes; la cabeza dentro de un frasco que advierte al público de lo que van a ver. La estética, el detalle, aparece por todas partes: las paredes se convierten en una caja de sorpresas. Se abren y se cierran, esconden todo un entramado para el asombro del público.

El desenlace final es ingenioso, muy visual e interesante con una curiosa aparición especial. Una acertada resolución sobre el planteamiento del creador creado.

A la impactante puesta en escena, la cuidada estética, la acertada música, el 'baile' de los elementos, de los objetos, se une el excelente trabajo de los actores. Una meticulosa labor en los gestos, los movimientos, las

posturas, las miradas, al margen de un esfuerzo físico notable que han de realizar durante los 70 minutos que dura el montaje.

Amador Artiga, el director y dramaturgo, ensambla todos los componentes, para convertir a 'Rèquiem' en una obra atractiva, en una innovadora propuesta, en una producción de gran calidad.

La marca La Independent empieza con buen pie. Se ha decidido por un primer estreno llamativo, de clase y que supone un paso adelante en el panorama teatral valenciano .

'Rèquiem', un espectáculo de proyección internacional

El actor y director Pep Cortés, fundador de La Dependent, afirma que 'Rèquiem' ha abierto un nuevo camino, muy interesante y necesario, en el teatro valenciano. Cortés, destaca el increíble trabajo que ha hecho todo el equipo de la obra y asegura que el espectáculo se podría representar en cualquier festival de Europa.

En esa apreciación coincide el actor, director y dramaturgo, Juanjo Prats, quien califica como un gran acierto la obra y resalta que tiene proyección internacional.

"Rèquiem abre y explora un tipo de teatro que no es muy frecuente en España" Afirma Prats. "Es un espectáculo con un sello muy francés de la escuela de Philippe Genty, una escuela donde está el objeto, el actor, dar vida a los objetos, crear un universo muy mágico. Como espectador te hace soñar y el teatro es, en definitiva, imaginar y soñar cosas".

Amador Artiga, dramaturgo y director de la obra, afirma que han utilizado todas las herramientas para contar una historia y crear un teatro visual. Ha usado los lenguajes a diferentes niveles, el vídeo como un agente externo, que interactúa con los personajes, las marionetas porque permiten elaborar cosas que no se podrían hacer con humanos y el gesto y el cuerpo para transmitir una historia.

Joanfra Rozalén, gerente de 'La Dependent' asegura que con 'La Independent y su primer estreno se inicia una nueva línea artística dentro de la compañía, que se moverà dentro del teatro gestual, visual, con la que se pretende empezar una nueva dimensión en el trabajo interpretativo en la Comunidad Valenciana.

"Nuestra idea es abrir nuevos mercados, con rigor, con seriedad con propuestas que atraigan al público. Hemos de despertar la curiosidad de los espectadores".

20/09/2015

‘Rèquiem’, el pas endavant de La Dependent

Fa somniar, sorprén, fa riure, hi ha moments que criden molt l’atenció. ‘Rèquiem’, el muntatge de La Dependent a través de la seua nova marca La Independent no defrauda, no deixa indiferent. S’ha estrenat a la Mostra de Mim de Sueca amb una bona resposta del públic. És una aposta novedosa, un teatre distint, un treball encomiable que li dóna més qualitat a la companyia d’Alcoi, caracteritzada per cuidar molt les seues produccions.

En plena etapa de restriccions i escassesa, La Dependent ha realitzat una acrobàcia i ha fet un doble salt mortal, una jugada de risc, però tot un regal per als amants de la cultura i de les noves expressions teatrals.

El resultat d’este nou pas, d’este nou camí, a través de la marca La Independent, és ‘Rèquiem’, un espectacle que combina els gestos, els objectes, les imatges.

Enganxa des del primer moment quan eixe cap solt, atrapat en el vidre del laboratori es posa a parlar i adverteix que ens pot afectar el que anem a vore.

La trama, a través de música, imatges, gestos, ens porta al mite de la creació, del modern Prometeu. Es basa en la popular novel•la gòtica de Mary W.Shelley. Rubén Mira és el ‘mad doctor’, el científic boig que aprofita l’energia dels trons per a fer descàrregues de vida. Jona García i Mercé Tienda són els seus ajudants. ‘Rèquiem’ juga d’inici amb la possibilitat de crear essers humans en un laboratori de la primera meitat del segle XX. Ofereix una versió original, carregada de gags, d’un humor àgil i hilarant. En ‘Rèquiem’, el gag és una constant. N’hi ha molts: L’agulla de l’ajudant que punxa on no toca, les mans insurgents, la descàrrega que els socarra, el braç ‘interruptus’ que li costa ‘nàixer’ per falta d’energia elèctrica, la jove que descobreix té tres cames, el ‘mad doctor’ que espera una tronada que mai aplega...

Els instants de música de piano ens recorda al cinema mut. A destacar també el ‘background d’imatges en blanc i negre’, moment important per a la trama, resolt amb molt talent i amb tot un detall: les agulles d’un rellotge que retrocedeixen a tota velocitat. El desenllaç de l’obra és intel•ligent, com també té gràcia la breu i inesperada aparició de Joan Gadea.

A l’humor, dinamisme, ‘Rèquiem’ afegeix un gran sentit de l’estètica, farcit d’escenes d’un fort potencial visual.

L’escenari és un altra caixa de sorpreses. Les manisetes trencades descobreixen portes que s’obrin i es tanquen com un racó màgic. Els objectes, els òrgans solts (braços, cames, cervells, cap, llengües), tenen un paper rellevant en tot el muntatge. La música, diversa i variada, es essencial en l’obra.

I sobretot, l’actuació de Rubén Mira, Jona García i Mercé Tienda. Un treball complicat, encertat en les expressions, els moviments i el reforç dels gestos, a més de fer un esforç físic considerable.

Amador Artiga, director i dramaturg de ‘Rèquiem’, ha sabut coordinar tots els elements i crear un muntatge atractiu, que agrada al públic, divertit, però sorprenent i innovador a la vegada.

La Independent comença amb força i fa un pas endavant. ‘Rèquiem’ és una proposta novedosa que pot portar a la companyia alcoiana més enllà de les nostres fronteres.