

XVII ENCUENTROS EN EL NORTE – INFIESTO 2015

LA IMPROVISACIÓN PARA EL ESPECTÁCULO

Un año más nos reunimos en Infiesto para iniciar unos nuevos **Encuentros en el Norte**, en este caso la diecisiete edición, y un año más nos volvemos en encontrar para reflexionar sobre el teatro. Y nos volvemos a reunir en este Agosto del año 2015. Año tan cargado de significados tanto para nosotros como seguro que para vosotros.

En este año 2015 en que sabemos que ya nunca más podremos contar con nuestro querido Lucas Trapaza, Y ya son dos maestros y amigos los que se nos han muerto: primero Margarita y ahora Lucas.

En este año 2015 en que yo cumpla 65 años.

En este año 2015 en que el Teatro del Norte cumple 30 años.

En este año 2015 en que los Encuentros en el Norte cumplen 17 años y los Encuentros con Mujeres en escena 15.

En este año 2015 donde, a pesar de los que nos dicen, la crisis nos han golpeado aún con mas fuerza, y vosotros lo conocéis muy bien.

En este año 2015 en que el teatro no pasa, ni en Asturias ni el resto de España, por sus mejores momentos: falta de trabajo, desidia administrativa, falta de creatividad, desaliento, IVA, ausencia de horizontes. Por eso, ante este panorama, vuestra presencia aquí tiene aún un mayor sentido para mí, pues, como digo todos los años, vosotros representáis el futuro, no formáis parte de *la cultura del naufragio* que tan a menudo impregna el teatro español. Vosotros sois el teatro del futuro y su victoria. De vosotros depende que estos Encuentros en el Norte duren otros 17 años más, que el Teatro del Norte pueda llegar a cumplir 60 años.

Por eso, la pregunta que todos los años me hago - ¿Por qué estos jóvenes actores cruzan medio mundo para venir a los Encuentros en el Norte? Y, sobre todo, para venir a ponerse en riesgo, para venir a trabajar con su intimidad, para mostrar a los demás su cuerpo y su alma, por fuera y por dentro, para mostrar un valor inquebrantable. Este año esa pregunta resuena en mí con más fuerza y responsabilidad. ¿Seré capaz de estar a la altura de sus expectativas? ¿Tengo todavía necesidad de ponerme en riesgo como ellos? ¿Tengo aún algo que transmitir? ¿Me quedan todavía fuerzas tras diecisiete años de Encuentros ininterrumpidos, de treinta años de teatro ininterrumpido?

Y solo encuentro una respuesta posible: Vosotros, con vuestra presencia, con vuestro entusiasmo, sois los que nos empujáis a ¡seguir trabajando!, ¡seguir trabajando! ¡trabajando!

El objeto de la improvisación y de los ejercicios de adiestramiento de los actores durante los ensayos es siempre el mismo: alejarse del teatro mortal. La finalidad es llevar al actor una y otra vez a sus propias barreras, a los puntos donde desarrolla una mentira en lugar de la verdad recién encontrada. La finalidad de un ejercicio de adiestramiento es reducir, estrechar más y más el área personal hasta que quede revelado el origen de una mentira. Si el actor es capaz de encontrar y comprender ese momento, quizá pueda abrirse a un impulso más profundo, más creativo.

Estas palabras de Peter Brook nos indican la ruta que debemos seguir en esta travesía que llamamos **Encuentros en el Norte**. Un camino que nos llevará a lo más profundo de nosotros mismos para encontrar, dentro de nosotros lo más creativo, eso por lo que realmente merece la pena hacer teatro, llegar a ser actor, aspirar a ser artista.

Si el año pasado trabajamos sobre **La Improvisación** y sus múltiples posibilidades desde el punto de vista corporal, emocional y vocal, este año trabajaremos sobre **la diferencia entre los Cómico y los Dramático**

Quiero mostraros mi manera particular de encarar el teatro cómico y el teatro dramático que a lo largo de estos treinta años ha dado forma al repertorio del Teatro del Norte, y que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo en la creación de mis espectáculos. Mostraros nuestros modos, nuestras formulas de simples artesanos, nuestra técnica, por si alguno de nuestros *secretos* pudiera servirnos en vuestra practica teatral del hoy o del mañana.

Y de *técnica* hablaremos en estos **XVII Encuentros**. Y hablar de técnica significa hablar de ejercicios- esos amuletos repletos de información, en palabras de Eugenio Barba -, hablar de la técnica como ese espacio común a todos los actores, pues no olvidar que los principios son comunes aunque los resultados estéticos sean diferentes.

Y en estos **XVII Encuentros en el Norte** hablaremos de Teatro Cómico y Teatro Dramático, de sus diferencias y similitudes. De la capacidad del actor para enfrentarse a lo cómico y a lo dramático, a las leyes y características específicas de cada genero.

¿Qué diferencias existen entre el teatro cómico y el teatro dramático? ¿El actor utiliza los mismos recursos para los dos estilos teatrales? ¿Es igual la formación del actor cómico que la del autor dramático? ¿En que consisten la diferencias? ¿Por qué unos actores se inclinan por el teatro cómico y otros por el dramático? ¿Por qué el teatro dramático tiene más prestigio que el teatro cómico? ¿Qué herramientas utiliza el actor para enfrentarse a lo

cómico y a lo dramático? ¿Son las mismas? ¿Son diferentes? ¿Cómo es el entrenamiento para el teatro cómico y como es para el teatro dramático?

Muchas preguntas que nos obligan a un trabajo riguroso y en profundidad que nos permita comprender las diferencias estilísticas e interpretativas entre lo cómico y lo dramático.

Pero os lo advertimos, un año más no intentaremos facilitaros la tarea, no intentaremos reducir os dificultades, sino que os pondremos cada día más problemas, haciendo vuestra tarea cada vez más difícil, pues la enseñanza, en el teatro, no puede ser otra que la de la *vía negativa*, es decir, *aprender lo que no hay que hacer*, pues lo que hay que hacer no se puede aprender.

Como dice pedagogo francés Jacques Lecoq, “*no se trata de transmitir un saber idéntico, sino de intentar comprender juntos, de encontrar entre el alumno y el maestro un nivel más elevado que haga que el maestro diga a sus alumnos cosas que nunca hubiera podido decir sin ellos y que suscite en los alumnos, a través de sus ansias y su curiosidad, un conocimiento*”.

Dejando de lado el contexto de donde provenís cada uno de vosotros y nosotros, podemos dialogar en un espacio común que llamamos el proceso creativo del actor, con un diálogo mudo, sin palabras, a condición de ambos reflexionemos sobre nuestra propia experiencia, aquí y ahora.

Y por eso cada año tengo que deciros lo mismo, que estos Encuentros no son un curso al uso donde se vendan recetas o formulas magistrales, un año más tengo que recordaros que pretendemos que esto no sea un curso más, sino una *experiencia teatral*. Si lo conseguimos o no tendréis que decírnoslo vosotros el último día, pero podéis estar seguros que nosotros vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro saber.

El viernes 28, a partir de las 18 horas, en este mismo espacio, haremos un homenaje a Lucas Trapaza.

Y un año más, dar las gracias a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Piloña y al Colegio el Prial, pues sin su colaboración estos Encuentros no podrían realizarse. Quiero aprovechar también para dar públicamente las gracias a doña Carmen Bobes, catedrática jubilada de la Universidad de Oviedo, por enviarme su artículo sobre Lo Cómico que os hemos enviado a todos.

Finalmente anunciaros que, si antes no nos mata la crisis, esperamos volver a juntarnos nuevamente en Infiesto el próximo año. De vosotros depende. Pues el próximo año estos Encuentros celebraran su dieciocho edición, su mayoría de edad, y queremos celebrarlo por todo lo alto.

Queremos, en palabras de Giorgio Strehler, que fue director del Piccolo Teatro de Milan, pertenecer al teatro y solamente al teatro.

Ahora ya solo me queda daros las gracias por venir a esta vuestra casa no solo de Asturias, sino desde Castilla-León, Galicia, Cantabria, País Vasco, Madrid, Cataluña y Extremadura.

Quiero terminar con una cita de Ariane Mnouchkine, directora del Teatre du Soleil de Paris: *“Con demasiada frecuencia, muchas personas me dicen que están perdiendo la fe en el teatro. Confieso que no entiendo como se puede perder la fe en el teatro, porque entonces pierdes la fe en ti mismo. El teatro nos espera siempre Ese es el arte al que decidimos servir”*

Feliz estancia en Infiesto y buen trabajo. Y desear que Lucas, desde donde esté, nos acompañe y nos empuje a ser ¡Profesionales!

Agosto 2015