
PROYECTO EDIPO – IBERESCENA 2011

**CENTRO DRAMATICO DE MICHOACAM
MEXICO 2011**

MEMORIA

=====

ETELVINO VÁZQUEZ

CENTRO DRAMATICO DE MICHOACAM

Dirección: Miguel Ángel Cárdenas

Dirección Artística: Mauricio Pimentel

ANTECEDENTE HISTÓRICO

El Centro Dramático de Michoacán es un espacio fundado en la *Quinta Eréndira*, que fuera casa de descanso del General Lázaro Cárdenas en ésta ciudad de Pátzcuaro y que el Gobierno del Estado tan generosamente nos presta. El CEDRAM fue fundado a partir de un convenio entre la federación a través del CONACULTA y el CENART, el mismo Gobierno del Estado a través de su Secretaria de Cultura; y una asociación civil: La Casa del Teatro.

Originarios de distintas partes del país, llegamos aquí para emprender ésta aventura teatral que en los últimos tres años y medio, ha logrado consolidarse como un elenco estable con repertorio propio y que además de dedicarse a la producción teatral, ha querido también poner su empeño en la formación de los futuros hacedores del teatro de nuestro país.

MISIÓN

La misión del CEDRAM se basa en 3 principios:

- 1.- Creemos que el teatro es un derecho social
- 2.- Creemos que la identidad de una nación se funda en su teatro

3.- Creemos que la mayor obra de arte será siempre la sociedad. Nuestra manera de objetivar estos principios es a través del Elenco Estable con Repertorio propio del CEDRAM, la formación académica de los futuros hacedores de teatro del país y el proyecto del teatro trashumante para llevar el teatro a aquellas comunidades que no han tenido acceso a su disfrute, los cuales explicaremos a continuación.

EI ELENCO ESTABLE DEL CEDRAM

El Centro Dramático de Michoacán está integrado por un equipo de personas que con la dirección del maestro Luis de Tavira nos hemos dado a la tarea de crear un proyecto teatral descentralizado, basado en la conformación de un ELENCO ESTABLE que, con la colaboración y complicidad de otros artistas, estamos dando la batalla por el resurgimiento del teatro de este país.

La aspiración del teatro de este elenco, es ser capaces de crear un estilo que nos vuelva identificables para el espectador y tener la capacidad de ofrecer un discurso que surja de una poética común.

Se trata de hallar la estabilidad de un elenco que encuentra su plenitud en la colectividad, en el ejercicio de la construcción constante de una ética. Partimos de la certeza de que *el actor que no está en formación, está en deformación*. Por lo tanto, construirnos en la idea de un ELENCO ESTABLE, es construirnos en la posibilidad *real* de tener un método, un lenguaje común y un patrimonio que se funden desde nuestro propio crecimiento personal y, por ende, colectivo

PROYECTO EDIPO - IBERESCENA 2011

INTRODUCCION

=====

El primer día de trabajo, al enfrentarme al actor mexicano Manuel Martínez Rosas, que Mauricio Pimentel, director artístico del CEDRAM, me había buscado como colaborador, comenzaron mis dudas.

Manuel era un actor de poca estatura, tez morena, pelo largo, y rasgos y maneras indias marcadísimos. Había estudiado Arte Dramático en la Facultad de Bellas Artes de Morelia, una escuela sin prestigio ni buenos profesores. Desde tercero de su carrera había comenzado a asistir regularmente a cursos de danza butho, técnica que se había convertido en su lenguaje de actor. Tenía, además, problemas con su articulación y su fonación. Había hecho su práctica final de carrera de actor bajo las ordenes de Mauricio Pimentel, interviniendo en la obra "Fedra" de Sara Kane, con la que habían hecho una pequeña temporada en el CEDRAM.

El primer día pensaba que nuestro diálogo era imposible, pero el tesón de Manuel para el trabajo, junto con su facilidad y ganas de aprender, me mostraron que nuestro diálogo era posible, y por tanto el trabajo. No por medio de nuestros conocimientos teatrales de español y mexicano, sino por medio de esa aculturación que los dos teníamos en nuestro cuerpo. El con la técnica del butho. Yo con mis conocimientos del teatro oriental, India, China, Bali y Japón, con quien había comenzado a tener contacto a partir de 1981 con mi participación en la II sesión de la ISTA.

Y gracias a estas dos gramáticas, a estos lenguajes ajenos a nuestra tradición teatral nacional, el diálogo fue posible y también la creación.

ETAPAS DEL TRABAJO

=====

El trabajo se dividió fundamentalmente en tres etapas:

- 1) Muestra de materiales mutuos que Manuel había ido creando a partir de las pautas que yo le iba dando desde España.
Muestra de mis propios materiales que yo traía desde España.
Establecimiento de un lenguaje corporal común y con el que pudiésemos trabajar.
Interrelación de nuestros lenguajes a través de un diálogo físico.

2) Trabajo de improvisación. Manuel realizó 23 improvisaciones a partir de diferentes temas, palabras, situaciones, músicas y objetos. Trabajo a partir de 10 imágenes icnográficas: imágenes de futbolistas, de la Capilla Sixtina , de diferentes grabados y de bailarines.

Fijación y montaje de las acciones de las improvisaciones, manteniendo en todo momento la “sangre” que había puesto el actor en cada improvisación.

Montaje de cada secuencia en el espacio

Montaje de cada secuencia en relación a un objeto, a una música.

De algunas de las improvisaciones no quedo casi nada, de otras quedo mucho más. De algunas las acciones cambiaron de lugar, de otras se amplificaron o se redujeron..

En esta fase del trabajo que, como diría Eugenio Barba, es la fase del desorden, nos guió más la creatividad que el resultado.

3) Trabajo de dramaturgia montando una secuencia en relación a otra y creando así, poco a poco, una estructura dramática.

Comienzo a actuar yo, interviniendo en diferentes momentos de la estructura e interrelacionándome con el otro actor.

Introducción de textos. Se utilizan textos de:

Luis Cernuda

Federico García Lorca

Sófocles

Igman Bergman

Kafka

Wjdi Mouawad

Anton Chejov

Luis Garcia Montero

Eugenio Barba

Prensa diaria

Etelvino Vázquez

Introducción de música. Se utilizan músicas de:

José Alfredo Jiménez

Khachaturian

Bizet

Beethoven

Bach

Finalmente, ya sobre el escenario del CEDRAM, se fija y se repite la estructura dramática como si fuese una obra de teatro al uso, poniendo suma atención en la precisión, los detalles y el ritmo. En esta última fase, que como diría la que Eugenio Barba es la fase del

escalpelo, se cortan algunas acciones, algunos textos, algunas músicas.

En esta última fase prima más el resultado que la creatividad, aunque en cada nueva repetición de la estructura realizamos nuevos cambios.

RESULTADOS DEL TRABAJO

=====

En la presentación del trabajo hacemos hincapié en que no se trata de una obra de teatro, sino de una estructura dramática y que el público no son espectadores, sino testigos de que todo aquello se había creado en el CEDRAM.

La variedad de espectadores, alumnos, profesores, gente corriente, que vieron nuestro trabajo, y la buena acogida que tuvo, me llevan a pensar que aunque el trabajo no estuvo guiado por ningún contenido, el resultado final producía una resonancia en el espectador y estimulaba en él la percepción de un contenido inexistente.

Este estímulo sensorial del espectador era producido, creo yo, por el trabajo con la presencia y la energía que, evidentemente, es lo que más he trabajado a lo largo de esta residencia de creación. Y este trabajo sobre la presencia y la energía fue lo que nos permitió dialogar y dilatar la percepción del espectador.

Para trabajar sobre el contenido hubiésemos necesitado de un autor y posiblemente no nos hubiésemos puesto de acuerdo sobre el tema del contenido, dado que la vida no se ve igual desde España que desde México y los problemas no son los mismos ni las preocupaciones.

Finalmente puedo decir que el contenido que aparecía, y que evidentemente no fue buscado por mí, tenía que ver con la relación de un mal padre y un mal hijo, dado que nuestros 34 años de diferencia de algún modo han marcado toda la creación .

CONCLUSION

=====

La residencia de creación, Proyecto Edipo, que realicé en el CEDRAM ha sido para mí una experiencia sumamente importante e interesante. Me ha permitido crecer como director y como actor y, sobre todo, me ha permitido arriesgarme, alejarme de mis espacios habituales de creación totalmente acolchados por la seguridad y la

comodidad. En el CEDRAM no tuve nada de eso y el riesgo era permanente.

Así mismo me ha permitido crear una serie de materiales que formaran parte de mis demostraciones y cursos y de mi próximo espectáculo unipersonal.

Espero, no tardando mucho, poder realizar una nueva residencia de creación que, como esta, también sirva para enfrentarme a retos muy alejados de mi pequeño mundo teatral cotidiano.