

X Festival Octubre DONESenART 2015: IBÉRICAS

Antonia Bueno
yo1252@yahoo.es

«Ibéricas» es el título del X Festival Octubre Dones, que se ha desarrollado la segunda quincena de octubre en el Centre Cultural SGAE de Valencia, organizado por la asociación DONESenART, y patrocinado por la institución mencionada. Cinco veladas en las que han pasado por el escenario mujeres de lugares tan distantes y tan dispares como Bolivia, Guinea Ecuatorial, Cuba, Galicia, Castilla-León, Murcia, Andalucía, Cantabria, Madrid, Fafe (Portugal), y la propia Valencia. Dramaturgas, directoras de escena, actrices, poetas, danzarinas y cantantes han mostrado sus creaciones las tardes del 19, 21, 23, 26 y 28 de octubre. He aquí una crónica del festival.

Lunes, 19 Cantabria y Cuba

El X festival Octubre Dones Ibéricas se abrió con dos eventos excepcionales.

La Compañía Ábrego de Cantabria representó *La novia del viento*. Y María Isabel Gárciga, acompañada al piano por Jorge Calvet interpretó una selección de canción latina, en especial cubana, de donde son ambos artistas.

La novia del viento cuenta la poco conocida historia de la pintora y escultora irlandesa Leonora Carrington, que fue pareja de Max Ernst, y compartió con él su aventura surrealista hasta la Segunda Guerra Mundial. La dramaturgia y dirección es de Pati Doménech, que se interesó por Leonora gracias a una casualidad que se remonta a su infancia en la ciudad de Santander. Vivía Pati cerca de un jardín abandonado que perteneció a un antiguo hospital psiquiátrico. Resulta que en él pasó un año Leonora Carrington, tras escapar de la Francia ocupada por los nazis. Fue internada por orden de su padre, Lord Carrington, un rico patricio de la industria británica que consideraba a su hija la oveja negra de la familia.

Cuando Pati conoció estas circunstancias, decidió escribir un texto en el que Leonora cuanta sus padecimientos, antes de escapar a Nueva York desde Lisboa y terminar en México donde pasó el resto de su larga vida dedicada a la creación artística.

La interpretación fue realizada por María Vidal de un modo intenso, medido, de una altura profesional admirable, que conmovió al público.

Al concluir la velada, Pati dio detalles de cómo había realizado el montaje, en colaboración con su esposa María. La iluminación y la escenografía, austeras, pero evocadoras del universo surrealista en el que vivió Leonora Carrington reforzaron el magnífico trabajo de la actriz, en la que se veían los sufrimientos del su personaje y su determinación de escapar de las garras del convencionalismo representado por el hospital psiquiátrico y su propio padre.

La novia del viento, título que Max Ernst otorgó a su amante, ha sido representada en Francia, Holanda, México y Nueva York, siempre con gran éxito de críticas.

Complementó esta velada la admirable voz de la cubana María Isabel Gárciga, con el preciso y artístico acompañamiento al piano del también cubano Jorge Calvet.

María Isabel tiene un largo repertorio de boleros, baladas, y otros géneros musicales latinos, arraigados en sus vivencias cubanas.

El público aplaudió y agradeció las actuaciones de Ábrego y de María Isabel, que han participado en el festival con una generosidad propia de grandes artistas.

©Fernando Bellón

Ábrego. *La novia del viento*

Antonia Bueno, Ana Millás y Stella Manaut, directivas de DONESenART y coordinadoras de este X FESTIVAL IBÉRICAS, presentaron y cerraron la velada, agradeciendo a SGAE VALENCIA el patrocinio de este festival y las ayudas prestadas todos estos años.

Miércoles, 21**El triunfo de las lenguas Quechua y de Guinea Ecuatorial**

En esta ocasión las mujeres Ibéricas tuvieron representación de Granada, de Guinea Ecuatorial y de Bolivia.

La dramaturga andaluza Gracia Morales presentó su trabajo audiovisual *La grieta*, una serie webcam producida para Internet, que en breve será puesta en escena en formato teatral. Se trata de una clarividente propuesta sobre las diferentes reacciones ante la Crisis que nos cae encima, al igual que esa grieta metafórica. Gracia Morales, autora que ha recibido múltiples premios como el Marqués de Bradomín, el Miguel Romero Esteo y el premio SGAE, nos mostró en *La grieta* su capacidad como guionista, su dramaturgia innovadora y su capacidad expositiva en el diálogo con el público, antes de salir para el aeropuerto con destino a Brasil, donde ha sido invitada en un festival internacional.

Siguió la representación de *El camino*, con dramaturgia de la guineana Ángela Nzambii, basada en poesías de diversos autores europeos y africanos, donde relató la dramática odisea de las mujeres subsaharianas que parten de su hogar en busca de una vida mejor, que esperan encontrar en esa rica Europa que antaño saqueó África y hogaño sigue explotándola. Acompañada en el escenario de María Jesús Saura, Ángela cantó en sus lenguas africanas baladas de aliento a las emigrantes que caminan hacia el paraíso europeo, y en su tortuosa senda son afrentadas e incluso violadas. Las que llegan, portan en su interior el sello de la ignominia. Pero tienen que seguir viviendo y confiando en la vida, es el mensaje de Ángela Nzambii. La dirección del espectáculo es de Isabel Requena, y ha sido producido por el Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR-PV).

©Fernando Bellón

Ángela Nzambii

Y cerraron la velada las *Danzas rituales de mujeres* bolivianas, a cargo de la Fraternidad Tinku San Simón, formada por inmigrantes de aquel país que en Valencia se reúnen para practicar temas del folklore quechua y aimará. Bernardette Rivera, locutora de Cadena Sur 105,3 FM, fue explicando el sentido, origen y la finalidad de las danzas y las escenas domésticas que una veintena de hombres y mujeres, ataviados de modo espléndido, escenificaron. La lengua utilizada fue el quechua, hoy oficial en Bolivia, y el público que llenaba la sala de Centre Cultural de la SGAE de Valencia captó los mensajes que las personas se intercambiaban en una lengua ininteligible, pero con una gestualidad totalmente manifiesta. La Fraternidad Tinku San Simón se extiende por todo el planeta, y mantiene la cultura y el folklore boliviano entre sus emigrantes.

En acabar la jornada público y artistas tuvieron la oportunidad de intercambiar preguntas y opiniones, y quedaron patentes los vínculos culturales que unen a los pueblos de América y de Guinea Ecuatorial con la antigua metrópoli, que causó daño, pero también dejó improntas positivas que los descendientes de los oprobados han sabido aprovechar y devolvernos.

©Fernando Bellón

Foto de grupo (final del segundo día)

Viernes, 23 Princesas y trogloditas

Se cerró la primera semana del X Festival Octubre Dones, Ibéricas, con una notable afluencia de público al Centre Cultural SGAE de Valencia, y el reconocimiento de la calidad y el vigor creativo de las propuestas presentadas.

La asociación Marías Guerreras de Madrid (AMAEM), por medio de las Matildes, representó el espectáculo *Trogloditas*. Y también subieron al escenario las autoras del libro *El espejo de la princesa*, escrito entre una madre y una hija, ambas nacidas en Castilla y León.

Pilar Bayón, la madre, es una autora segoviana que reside en Valladolid; y Eva Garrido, la hija, reside actualmente en Valencia, donde convive con el músico Pablo González, autor de las bellas piezas para piano interpretadas durante la lectura.

El espejo de la princesa, explicaron sus autoras, es el fruto de la distancia. Cuando la hija muda de ciudad, empiezan a escribirse correos electrónicos en los que, de un modo espontáneo, comienzan a decirse cosas

que cara a cara jamás se habían atrevido a comentar. Se trata de confidencias, emociones y reflexiones positivas, no de reproches.

Pensaron que este intercambio epistolar formaba el cuerpo de un libro de confesiones que podía resultar útil a otras mujeres y quizá también a hombres. Así es como se editaron los textos, con soberbias ilustraciones de Cristina Ortega (Krisoa).

El siguiente paso fue dar la cara en un lugar público. Para ello contaron con las ilustraciones musicales de Pablo González. Realizaron una selección de textos, y observaron que el resultado era impactante en el público. De este modo, madre e hija, Pilar y Eva, se reúnen en un escenario y leen sus emotivas palabras, dirigidas en principio una a la otra y depositadas en las cavernas digitales de un ordenador.

El espejo de la princesa empieza a adquirir cuerpo, y Pilar y Eva están pensando en darle una estructura dramática más conformada.

Tras la lectura, el público presente en el Centre Cultural SGAE hizo interesantes preguntas y comentarios al trabajo de madre, hija, ilustradora y pianista.

La segunda parte de la velada corrió a cargo de Las Matildes, de Madrid. Carmen Gomez de la Bandera y Rosalía Ángel interpretaron en clave de clown *Trogloditas*, la visita de dos mujeres paleolíticas a nuestro tiempo a través de un retorcido agujero de gusano. La visión antediluviana de nuestro mundo se transforma en una sarcástica distorsión, magníficamente interpretada por Carmen y Rosalía, pertenecientes a la asociación AMAEM, Marías Guerreras, en la que se agrupan mujeres creadoras madrileñas, y que es un antecedente de DONESenART en la Comunidad Valenciana. El espectáculo, estrenado hace más de diez años, y que ha recorrido media España y parte del extranjero, fue dirigido en su día por Antonia Bueno. Desde entonces ha evolucionado, como lo han ido haciendo la sociedad, el cambio climático y la economía política.

©Fernando Bellón

Trogloditas

También tuvo oportunidad la concurrencia de conversar con las actrices, en un clima de franca camaradería.

Lunes, 26 **Acción e investigación cultural femenina**

El humor, la investigación académica y la creación a través de la mano y la mirada de las mujeres fueron los sonidos dominantes en la cuarta jornada del X Festival Octubre Dones, Ibéricas. El contrapunto inusual lo puso Joan Ribó, alcalde de Valencia, que asistió atento a la velada, a título personal, y no como alcalde, según insistió en dejar claro antes de entrar en la sala del Centre Cultural SGAE, en conversación con las asistentes, sin ceremonia ni séquito.

La gallega Vanesa Sotelo, abrió el concierto cultural femenino con una intensa y emotiva explicación del proceso creativo que está llevando a cabo en torno a la figura de Medusa, que titula *Muda*. Explicó que los fragmentos que representó ante el público posiblemente se disuelvan en el

viaje creativo a medida que vaya avanzando, y que mucho de lo evocado ayer en Valencia desaparezca cuando culmine su trabajo. Presentó, pues, un trabajo serio, sólido y paradójicamente, efímero.

También ofreció Vanesa Sotelo un panorama histórico de la Revista Galega de Teatro, que lleva veinte años ofreciendo a los aficionados y a los profesionales cumplida información de la producción dramática gallega y portuguesa, así como reseñas críticas y la publicación de textos.

Murcia y Andalucía estuvieron representadas a continuación, conjuntamente por Sibila Teatro-Mujeres Florero de Almería, que interpretó tres piezas cortas de la dramaturga murciana Diana de Paco Serrano. *Menudencias* es el título de las piezas, y a través de ellas el público pudo entretenerse y reírse a carcajadas ante determinados estereotipos femeninos que inundan los salones de estar de los hogares españoles, vertiéndose desde las pantallas de televisión.

Diana de Paco es profesora de griego clásico y moderno en la Universidad de Murcia, un trabajo por el que siente apego, y que le permite sobrevivir en la árida jungla del teatro.

La dramaturga madrileña Itziar Pascual, preciada por la crítica y el público desde hace años, y galardonada en diversos escenarios, presentó su libro *AMAEM. Marías Guerreras. Asociacionismo de mujeres y acción cultural*, sobre la trayectoria de esta asociación de mujeres creadoras residentes en Madrid. El libro fue una tesis doctoral de la autora, que ha pulido el árido discurso académico y lo ha transformado en una obra divulgativa, publicada por la Universitat Jaume I de Castelló.

El cierre de la velada fue una mesa redonda de mujeres dramaturgas. Participaron las mencionadas Vanesa Sotelo y Diana de Paco Serrano, junto con Stella Manaut, Ana Millás y Antonia Bueno. El grupo contó con la valiosa presencia, como moderadora, de Virtudes Serrano, madre de Diana y veterana estudiosa del teatro de mujeres españolas en la Universidad de Murcia.

En media hora ofrecieron un panorama general de la dramaturgia femenina española, y contestaron a las preguntas de los asistentes.

©Fernando Bellón

Mesa de dramaturgas

Miércoles, 28 **Rotunda clausura ibérica**

La quinta jornada del X Festival fue el cierre rotundo de unas veladas que las voces de la cultura valenciana han apreciado como un evento irrepetible. La calidad de las propuestas exhibidas en el Centre Cultural SGAE de Valencia, la numerosa asistencia de público, y sus muestras de aprecio al programa ofrecido, culminaron en la tarde del miércoles 28 de octubre.

La Mar Salá, representada esta vez en solitario por Carmen Rubio, y Fafe Cidade das Artes (Portugal), con la intervención de Marta Carvalho, hicieron reír y despertaron intensas emociones en la audiencia.

©Fernando Bellón

La payasa Carmen Rubio, miembro de DONESenART, ofreció un reportaje-resumen-monólogo sobre el desarrollo del Festival. Carmen asistió a todas las sesiones desde la última fila, tomando notas. Era el trabajo previo para la «urdida improvisación» que hizo en el mismo escenario donde ha tenido lugar Octubre Dones, Ibéricas. Ataviada de Dama de Elche, con unos enormes salvamanteles de esparto, y un atrevido tocado que evocaba la puntiaguda peineta de la sacerdotisa ibérica, Carmen fue desmenuzando el

programa, con un acento irónico que sacaba chispas picantes de los pequeños fallos registrados a lo largo de las cuatro veladas precedentes, y lanzaba bombas de humor sobre los estupendos contenidos del festival. Su participación aportó nuevamente un aire atrevido con contenido de género.

Tras ella cerró el Festival un espectáculo que sobrecogió a la audiencia: *Labirinto de amor e morte*, pieza escrita y dirigida por Moncho Rodríguez e interpretada por Marta Carvalho, producida por Fafe Cidade das Artes. Clarisse Fernandes aportó su maestría técnica manejando el control de la iluminación y de los cantos que recorrían la estremecedora partitura elegida para dar eco al espectáculo.

Una mujer joven envuelta en un halo y en telas de heroína griega se asoma a un escenario de brumas sangrientas, anunciando que ha matado a su marido. A lo largo de casi una hora, la protagonista explica sus motivos, sus no razones, sus fantasías y sus angustias. Todo ello en un bello portugués. Aunque muchas de las expresiones de esa lengua son semejantes o iguales a las castellanas o a las valencianas, el discurso verbal de la homicida lógicamente no pudo ser seguido en su integridad por el público que llenaba la sala.

No obstante, la expresividad de la actriz, su cuidado en vocalizar para ser entendida al máximo, su tremendo esfuerzo escénico, todo ello caló profundamente en la conciencia de los espectadores.

©Fernando Bellón

Marta Carvalho

Al final del espectáculo, tras una prolongada ovación, Marta Carvalho fue objeto de un verdadero escrutinio sobre el proceso creativo de *Labirinto de amor e morte*, en el que ha colaborado de forma activa. Todo el mundo coincidió en que el sentido de las palabras fue captado intuitivamente gracias al excelente trabajo corporal, gestual y vocal, provocando una enorme emoción en los espectadores.

Este X Festival Octubre Dones 2015, Ibéricas, realizado en Valencia, ha servido un menú selecto de la cultura que se produce y se practica en diferentes rincones de la Piel de Toro.