

LA BUENA ESTRELLA:
CINE, MÚSICA, TEATRO, POESÍA.

MIGUEL MURILLO GÓMEZ

Con buena estrella, como empezó su recital Cándido de Quintana interpretando “La estrella”, como quiso incendiar Helder Costa la escena del Teatro López de Ayala presentando aquel firmamento de Hollywood en el que brillaba Marilyn, con esa buena estrella se anunció ÁGORA ESCENA en Badajoz justo cuando comenzaba Noviembre.

Estaban recién colocados los carteles del gallo y del toro de Ágora y ya se hablaba portugués en Badajoz gracias a los amigos de Évora, José Carlos Fariás y Ana Praera, codo a codo con lo mejor de la escena europea, con los ingleses del Northem Stage, con los franceses de Chatillon, con los cómicos de Extremadura y España. Era el prólogo del programa oficial que se aprovechaba para ser punto de encuentro entre la escena portuguesa y la escena internacional, en Badajoz, bajo la buena estrella de quienes ansían conocerse y establecer proyectos conjuntos. Era el segundo Encuentro de Teatro de las Regiones de Europa, y allí estaba el Alentejo junto a Extremadura en los debates que tuvieron lugar del 1 al 3 de Noviembre.

Era sólo el prólogo y se hablaba portugués en la escena pacense. Un portugués mezclado con italiano gestual, como lo habla “Chapitó” de Lisboa, el grupo de cómicos que pone vida y carcajadas a la biografía de Leonardo da Vinci.

Era, como repito, un prólogo feliz para cerrar el mes de Octubre, en un día 31 dedicado a colocar los carteles de Ágora y en bajar el telón por

penúltima vez en el Festival Internacional de Teatro y Danza Contemporáneos de Badajoz.

Luego llegó “A Barraca” para abrir Ágora Escena sobre la escena del López de Ayala con “Marilyn meu amor”. Y llegó el sentimiento compartido, aquel sentimiento que hace años llenaba las tabernas del viejo Badajoz con los tangos y jaleos del Marqués de Porrina y el grito profundo y bellissimo de Amalia Rodrigues y su fado visceral, aquel sentimiento mezclado con vino y café que dio sentido a los poetas de la “raya” y permitió la complicidad de dos almas. La misma complicidad que hubo entre Cándido de Quintana y Margarita Guerreiro, entre el flamenco y el fado, en la noche de Ágora. Y la magia de las marionetas de Trulé, y la creatividad de los nuevos realizadores de cine de Portugal, y el jazz y Madreus.

TEATRO

Sábado 3 de noviembre, 21 horas. Teatro López de Ayala

Compañía LA BARRACA. MARILYN MEU AMOR de Hélder Costa.

Son ya muchos años de teatro portugués en Badajoz. La programación de espectáculos y la presencia de compañías como “Ao Largo”, Centro Dramático de Évora, “Chapitó” o “La Barraca” y de excepcionales artistas como José Manuel Oliveira, María do Ceu Guerra o José Manuel Castanheira en el Festival Internacional de Teatro y Danza Contemporáneos de Badajoz, es una prueba palpable de un camino conjunto que se completa con foros de debate, talleres y encuentros en los que la participación de los profesionales del teatro portugués aporta una dimensión enriquecedora a los temas comunes planteados.

Uno de los habituales en este encuentro escénico es Hélder Costa, director de “La Barraca” la mítica compañía referente de la renovación teatral portuguesa, Premio UNESCO en 1992 por la mejor representación de la Expo de Sevilla, que abrió el apartado de Ágora Escena en el Teatro López de Ayala de Badajoz, el día 3 de noviembre y fue, además, el brillante bro-

che de oro del Festival Internacional de Teatro Contemporáneo con su espectáculo “Marilyn, meu amor”.

Helder Costa imprime a este trabajo sobre la figura de Marilyn Monroe, su sello personal. Sello que en muchas ocasiones hemos tenido la satisfacción de encontrar incluso en montajes realizados por compañías extremeñas que dirigió, caso de “Noctámbulos”.

Rompe “La Barraca” con el mito de Marilyn y lo hace desde una óptica absolutamente comprometida, renunciando al tópico de la barbie-rubia-mema y acercándonos a una Marilyn que cambia a Fox por el severo Strasberg y al Actor’s Studio y a Di Maggio por Miller.

Rompe con el mito y nos ofrece una Marilyn tres veces mitificada y materializada en escena por las tres excelentes actrices que incorporan el personaje: Carla Alves, Catarina Santana y Mafalda Franco, sin desdeñar el enorme esfuerzo del resto de la compañía, siete actores más, que doblan y redoblan personajes desde Groucho Marx a Nixon y Reagan.

Un derroche de sabiduría y talento, con una puesta en escena inteligente y atrevida, con imágenes de archivo proyectadas en el escenario y con unos números musicales en vivo y sin truco alguno que rozan la genialidad en las canciones interpretadas por Marilyn.

Pero no se limita sólo a eso, Costa tiene una trayectoria que le define como un incansable buceador en las claves ideológicas de nuestro tiempo, y, por lo tanto, consigue retratar en un mosaico sorprendente por su fuerza, a la sociedad de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, sin ahorrarse ni la crudeza ni el sentido peculiar del humor que preside toda su obra.

El público entendió perfectamente el objetivo de “La Barraca” y disfrutó de una puesta en escena que recibió unos cálidos y merecidos aplausos.

TEATRO DE MARIONETAS

Martes, 6 de noviembre, 18 horas. Salón de actos de Caja Badajoz.

Compañía TRULÉ. VARIACIONES MUSICALES CON MARIONETAS

Mágico es el adjetivo que define al trabajo de Manuel Costa Dias, responsable de Trulé, la compañía de títeres que desde hace veinticinco años lleva investigando nuevas formas de animación para marionetas de diversos estilos.

Mágico es el adjetivo, no puede haber otro. Como mágico fue todo lo que rodeó a esta puesta en escena tan próxima y viva que hizo las delicias de los espectadores que acudieron al Salón de Caja Badajoz el martes seis de noviembre.

Teniendo a la música como soporte esencial, Manuel Costa da vida a unos personajes entrañables, desde la bailarina árabe de vientre al gato mimoso que recorre su brazo.

Costa muestra su extraordinario dominio de todas las técnicas partiendo del momento básico de la preparación que realiza ante el público, y deja boquiabiertos a pequeños y mayores, llegando a una compenetración sublime en algunos momentos, como en la actuación del trompetista negro o la bailarina que baila con él.

Sortea las dificultades con suma habilidad, caso del director de orquesta que maneja con una cruz de hilos muy complicada para dar movimiento incluso a los dedos de la marioneta, o acompañado por otra actriz para dar vida a la vieja borracha que por su volumen necesita cuatro manos para moverse.

Pero el momento mágico alcanza su mayor dimensión cuando Manuel Costa utiliza el pequeño velador, ayudado por guantes blancos y negros y consigue hacer que sus dedos y sus manos se transformen en muñecos con vida propia concentrando la atención del público sobre un pequeño espacio.

Hilo, guante, marionetas realizadas con sus brazos, con sus dedos, marionetas que son obras de artesanía, como el viejo huesudo que llega a hablar con el artista, telas, cualquier clase de material es susceptible de ser elevado

a la categoría de protagonista de pequeñas historias que giran alrededor de una selección musical muy adecuada.

Mágico fue el momento y la presencia de Trulé en Badajoz que, por lo visto en el público y en su reacción final corroborando el éxito, no será extraño que vuelva a hacernos disfrutar de sus creaciones.

MÚSICA

Sábado 3 de noviembre, 23:30 horas. El Mercantil, Café Concierto

LUSITANIA JAZZ MACHINE

Es sabida la relación estrecha del Jazz con ritmos surgidos del entorno cercano. Su versatilidad suele aprovecharse desde territorios más próximos a las culturas anglosajonas (particularmente aquellos que pertenecen a las cunas tradicionales de esta música, clásica ya por derecho).

Por este motivo se produjo un emotivo chispazo cuando esta formación de Jazz que capitanea el entusiasta Javier Arroyo y está compuesta por músicos de ambos lados de la Raya, atacó en la segunda parte del concierto, temas enraizados en nuestro folclore popular hispano-luso.

El público que abarrotaba el Café Mercantil supo valorar esta iniciativa que no dudamos que tendrá una excelente repercusión en los ambientes del jazz ibérico, de los que Lisboa es un exponente importantísimo, y Badajoz, con quince años de Festival de Jazz a sus espaldas, tampoco debería hacer oídos sordos y propiciar un mayor conocimiento de esta extraordinaria formación. Gentes del jazz pacense, aficionados, participantes en las Jornadas de Ágora y público en general, corroboraron el éxito de Lusitania Jazz Machine con un aplauso entusiasta.

Lunes 5 de noviembre, 21 horas. Teatro López de Ayala.

Cándido de Quintana y Margarida Guerreiro. DOS MÚSICAS, UN SENTIMIENTO

Quienes tuvimos la suerte y la buena estrella de escuchar cantar, mucho

antes de que se inventara lo del flamenco-fado, a Amalia Rodríguez y a Rafael Salazar “Porrina de Badajoz” en alguna taberna del casco antiguo de la ciudad pacense en aquellas noches de vino amargo y “mochileros” que desafiaban a las aguas turbias del Guadiana para traernos el café portugués, estamos de enhorabuena por haber podido asistir, tantos años después, a este espectáculo “Dos músicas, un sentimiento” que Cándido de Quintana y Margarida Guerreiro presentaron en el Teatro López de Ayala el lunes cinco de noviembre.

En el prólogo de esta crónica me he referido a la buena estrella, y lo hago con sentido, porque fue una premonición surgida de la intuición de un cantaor como Cándido que anunciaba una comunión de sensibilidades sobre la escena. Por esa razón arrancó su cante con la genial creación “La estrella”, declaración de intenciones de todo su grupo que hacía presagiar una noche inolvidable.

La hermosa voz de Margarida arropada por las guitarras portuguesas de su grupo de fadistas, se alternaba con la voz rota y el quejío de Cándido y el calor de las guitarras flamencas y de los palmeros a los que se unió en muchas ocasiones la propia Margarida, contagiada por el vibrante derroche de facultades de los intérpretes. Fados, soleares, bulerías, momentos para las guitarras portuguesas, y para el baile de Cristina, joven bailaora de raza y poderío.

Jueves, 8 de noviembre, 21 horas. Teatro López de Ayala.

MADREDEUS, MOVIMENTO

La presencia de Madredeus en Badajoz ha sido uno de los acontecimientos culturales de mayor relieve que ha tenido lugar en nuestra ciudad durante el año 2001.

Muchos días antes de la actuación, a raíz del anuncio de las actividades programadas por Ágora, la demanda de entradas fue muy grande y el aforo del Teatro López de Ayala no pudo hacer frente al número de peticiones. Este fenómeno de aceptación popular de la nueva música portuguesa no es un hecho aislado.

Desde hace años la presencia en Badajoz de formaciones y artistas como Dulce Pontes, Mísia, Rodrigo Leão o Madredeus, significa un revulsivo y consigue llenar las salas donde actúan. El reconocimiento de una música que partiendo de lo popular escala hacia planteamientos musicales de vanguardia, es un hecho constatable no sólo en los medios especializados sino en el público que demanda la organización de conciertos.

Madredeus llegó a Badajoz con dos elementos esenciales: una extraordinaria obra musical, “Movimento”, en la que partiendo de una ficticia austeridad o eliminación de todo artificio gratuito, han puesto de relieve su magistral dominio de la música, desde los instrumentos a la prodigiosa fuerza vocal de Teresa Salgueiro.

En los dieciséis temas que fueron desgranando a lo largo de su actuación vimos lo mejor de Madredeus, lo más genuino y esencial de su obra. Es, sin duda, el mejor trabajo de composición que este grupo portugués ha realizado en su larga y fructífera carrera. El otro elemento a distinguir fue la impecable puesta en escena, toda ella al servicio de una voz y de los instrumentos, arrojando con exquisito gusto a cada uno de los temas, materializando la atmósfera mágica que llegó a envolver al López de Ayala.

El público siguió con enorme satisfacción este regalo musical que ansiaba desde hacía años, y supo premiar a Madredeus con una de las ovaciones más largas y calurosas que se recuerdan en el Teatro.

CINE

Miércoles, 7 y 9 de noviembre. Teatro López de Ayala.

MUESTRA DE CINE PORTUGUÉS (V.O.)

Badajoz es la sede desde hace ocho años del Festival Ibérico de Cine-Cinema y del Certamen Ibérico de Cortometrajes, proyecto que ha hecho posible dar a conocer a nuevos realizadores de España y Portugal y que ha visto cómo el cine portugués de esta última década iniciaba un desarrollo

espectacular dentro de una innegable calidad. En estos años de vigencia del Festival han sido muchos los galardones que el Jurado y el Público han otorgado a cortometrajes, actores y directores portugueses quienes encabezan el palmarés del Certamen de cortometrajes.

Por esta razón no es extraño que a las proyecciones efectuadas en el Teatro López de Ayala de Badajoz los días 7 y 9 de noviembre y programadas en Ágora Escena, la asistencia del público fuese masiva. Este dato hay que completarlo con el hecho de que las proyecciones fueran realizadas en Versión Original, cosa habitual cuando de cine portugués se trata y que en ningún modo hace desertar al público pacense.

De las seis proyecciones realizadas, cuatro cortometrajes y dos largometrajes, debemos destacar “A suspeita”, de José Miguel Ribeiro interesante corto de animación que obtuvo hace dos años el premio del Festival Ibérico, y “Estoria do gato e da lua”, también corto de animación de Pedro Serrazina.

EXPOSICIONES

Del 5 al 10 de noviembre. Sala de la Diputación Provincial de Badajoz.

EL PROYECTO DE ALQUEVA

Era muy oportuna esta exposición sobre el Proyecto de la Presa de Alqueva que contendrá las aguas del río Guadiana y permitirá, tras ocupar zonas territoriales de Portugal y Extremadura, la puesta en valor de muchas hectáreas del Alentejo, el aprovechamiento de las aguas del Guadiana, y los sueños de promoción turística de una zona tan hermosa como desconocida.

Para muchos este Proyecto Alqueva significa un punto polémico en las relaciones transfronterizas y se estaba solicitando, desde hacía años, una información rigurosa sobre el mismo.

En la Sala de Exposiciones recién habilitada dentro del nuevo Palacio Provincial de Badajoz, antiguo Casino, la empresa pública EDIA, encargada de la construcción de esta presa, ha presentado en Badajoz una interesante

exposición compuesta por documentos fotográficos, casi todos en torno a las fases en la que está ahora mismo esa obra, y gráficos que señalan las incidencias del proyecto en su ámbito. Ágora, de este modo, es fiel a su objetivo de servir de plataforma para el planteamiento de cuestiones que atañen a Extremadura y Portugal, cuestiones, como en el caso de Alqueva que requieren, tal vez, una mayor información y que con esta exposición definen una acertada manera de enfocarse.

Del 5 al 10 de noviembre. Diputación Provincial de Badajoz.

Exposición fotográfica: PASEO POR LA LEJANÍA. PASSEIO PELA DISTÂNCIA: LOS EXTRAÑOS PASOS DE LA MEMORIA.

Compartiendo formas culturales, geográficas e históricas comunes, también se comparten sensibilidades, aromas, ráfagas que quedan en la memoria, detalles de una iconografía que se traza en los rostros de seres anónimos, explícitos cuando nos hablan de un mundo secreto y lleno de recuerdos. Tal vez sea la fotografía el arte mejor dotado para llegar a descubrir estos aspectos, este camino irreal que se detiene en el tiempo.

La Exposición “Paseo por la lejanía. Passeio pela distância”, con las obras de Juan Gil Señorón y Holok, proyecto de viaje interior por la Raya de Extremadura, el Alentejo y la Beira Baixa, patrocinado por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas con fondos europeos y la colaboración de Iberdrola y el laboratorio Manual Control, es una oferta abierta para seguir insistiendo en este tipo de trabajos que recogerán esas sensibilidades comunes.

La Diputación de Badajoz en sus nuevas instalaciones recibió a un gran número de visitantes de esta magnífica exposición fotográfica.

Del 9 de noviembre al 9 de diciembre. MEIAC.

COLECCIÓN ANTÓNIO PRATES: COLECCIÓN DE ARTE PORTUGUÉS CONTEMPORÁNEO

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de

Badajoz, MEIAC, es, sin duda, el punto de encuentro más importante del arte hispano-portugués, que hay en Europa.

El esfuerzo realizado para convertir la antigua prisión pacense en un Museo de Arte Contemporáneo, se dirigió a contemplar una realidad interesante y desconocida para el público español: el arte portugués contemporáneo. El MEIAC reúne la mayor colección de arte portugués actual que puede contemplarse en España.

Por este motivo era esperada con interés la presencia de la Colección del prestigioso galerista portugués, António Prates que trajo a Badajoz obras de Pomar, Resende, Rego, Cesariny, Costa Pinheiro, Vieira, Nadir Afonso y otros destacados artistas lusos.

La muestra ofreció un amplio panorama que abarcaba desde los años cincuenta hasta nuestros días y que se completaba con algunas obras de carácter internacional.

A MODO DE RESUMEN

Ágora Escena ha sido una iniciativa modélica, tal vez un poco limitada en el tiempo y susceptible de ser ampliada en un futuro con más actividades.

La música, por poner un ejemplo, sigue dando obras e intérpretes que gozan de una demanda muy interesante por parte del público extremeño, y, no nos olvidemos, es uno de los vehículos indispensables para estrechar vínculos como el lingüístico y potenciar la participación de amplios sectores de población.

Cada día son más los artistas de ambos lados de la Raya que se unen o incluyen composiciones de ambas culturas en sus ofertas y no sería descabellado iniciar un proyecto permanente de distribución y muestra de estas creaciones. El ejemplo de Madreus y su éxito extraordinario en Badajoz, no debe pasar por alto.

En el terreno teatral la situación es parecida. Los nombres míticos de La Barraca o Hélder Costa, están dando paso a creaciones de gran fuerza, tanto

en teatro como en danza, aspecto que hemos echado en falta en esta edición y que tiene un desarrollo de altura en Portugal.

Hay presencia de teatro portugués en Extremadura ya de forma casi habitual, pero sería necesario señalar como tema para otras ediciones, un encuentro entre gentes de las escenas extremeña y portuguesa, e incluso responsables de programación que pusieran sobre el tapete, al igual que se hace en temas de economía o historia, la problemática que afecta a este sector artístico, sus posibilidades de intercambio, sus aspectos formativos comunes (no en vano tenemos una Escuela de Teatro en Olivenza que podría ser un referente, al igual que lo es el Centro Dramático de Évora) y la difusión de espectáculos coproducidos entre compañías de ambos territorios.

La experiencia desarrollada a la hora de ofrecer conciertos en locales públicos de Badajoz, como fue el caso del Café Mercantil, es digna de ampliarse en un futuro. Gracias a la proximidad geográfica, y a la realidad de una Lisboa cercana como capital de diversas muestras musicales, se contaría con un público mixto, el mismo que ha adquirido la costumbre de llegar a Badajoz y disfrutar de su oferta de ocio.

Ágora Escena ha tenido un apartado muy importante dedicado a las publicaciones, como el coloquio celebrado el viernes 9 de noviembre en el MEIAC y que trató sobre la situación de la poesía en España y Portugal, con el recital de poemas que lo cerró. Afortunadamente en este terreno literario, la poesía, podemos decir, sin exagerar, que Extremadura y Portugal son un referente europeo de trabajo cultural compartido. Son muchos años los que lleva la revista creada por Angel Campos, el mejor traductor de Pessoa que tiene España, Espacio-Espaço Escrito, luchando por reivindicar ese "coto mixto" que describiera Saramago, al igual que Tabacaria, Limiar o la extraordinaria publicación Hablar-Falar de Poesía. Y esta fructífera labor, culpable en gran parte de que la cultura extremeña cuente con un hombre como Andrade, uno de los poetas más importantes y universales de la actualidad, entre sus figuras culturales reconocidas y adoptadas del medio portugués, o disponga de obras de Saramago entre sus producciones editoriales, significa uno de los eslabones más serios entre los que conforman nuestro conocimiento mutuo. Sería importante la presencia de esa cultura, y de ese

idioma en nuestros medios de comunicación escrita y oral, cuestión que sigue pendiente como una enorme laguna carencial. ❖