

REVISTA EN STOCK / MARZO 2008

LA CABRA CÍA: “EXPLORANDO LO ARTÍSTICO”

Interpretación, cuerpo y video; cuerpo, video e interpretación; video, cuerpo e interpretación... Resultaría un discurso insostenible hablar de la compañía de teatro, La Cabra, si nos olvidásemos de alguna de estas disciplinas al tiempo que se hace imposible situar una de ellas en un lugar preferente. Es la exquisita combinación de las tres, junto con el hecho de contar con unos intérpretes (“exploradores”) excelentes, lo que convierte a esta compañía en una de las propuestas más potentes e innovadoras que he descubierto en estos últimos años.

UN POQUITO DE HISTORIA

VOS SOS PORTEÑA...

Les propongo viajar hasta Buenos Aires para buscar los orígenes de La Cabra.

En el año 2000 tras varios años creando, dirigiendo y produciendo sus propios espectáculos escénicos y de video arte Valeria Alonso, actriz, directora teatral, coreógrafa y video artista funda su propia compañía.

El primer proyecto de la formación fue *El Huevo* en el que se utiliza la interpretación y la imagen/instalación para hablar de la intimidad y los sueños.

BIENVENUE À PARIS...

En el año 2002 Valeria Alonso se traslada a París. Durante su estancia profundiza en su investigación artística entorno al teatro, la danza y el video mientras produce obras interesantísimas como la pieza de teatro-danza *Como si no nos cociéramos* sobre la intimidad y los espacios cotidianos en pareja, *Hoja* (video/danza) o *Prohibido reír* (video arte).

CUANDO LLEGUES A MADRID...

Valeria Alonso reside en Madrid desde el 2005 y es a su llegada cuando renombra la compañía como La Cabra. Durante este tiempo ha mostrado obras realizadas en su etapa francesa como las dos últimas citadas y otras como *Mamó* (Premio París jóvenes talentos 2003).

En el año 2006 con la pieza *Osario* la compañía ganó el primer premio del jurado en el XX Certamen coreográfico de Madrid junto con una residencia de creación en La Caldera (Barcelona) y crearon y presentaron la obra de teatro-vídeo-danza *Solo para Noel*.

La última producción de la formación es *Boyfriend*. Marina Börner, Lorena López, Ana del Arco, Bruma Ottavianelli, Simona Ferrar y Valeria Alonso participan en este montaje. Simona Ferrar ha estado presente en todos los proyectos generados desde el 2006 y destaca en estos momentos como una parte esencial de la compañía a la que enriquece con su valioso trabajo.

Desde su llegada a Madrid, el espacio cultural Clave 53, acoge a la compañía ofreciendo su suelo para bailar y sus paredes para proyectar, siendo además dicho espacio, patrocinador de sus creaciones. La Cabra ha sentido y agradecido el calor y el

apoyo de Clave 53, donde la formación ha podido desarrollar sus proyectos sin ahogarse en pagos eternos.

EXPLORANDO...

Tanto al observar sus trabajos como en los planteamientos que llevan a ellos se percibe la existencia de un deseo de investigar, de aprender (y de nunca dejar de hacerlo). Puede ser ésta una de las razones que está permitiendo a esta compañía descubrir nuevos caminos comunicativos a través de los cuales acercarse a temas sociales sobre los que sienten la necesidad creativa de trabajar.

Todos los proyectos llevan detrás un periodo de investigación que parece no detenerse cuando suben al escenario. Estamos ante espectáculos vivos que adquieren más fuerza con cada paso tanto a través de la apuesta personal que ellos lanzan y a la que se entregan con pasión, como a partir de la implicación del público al que de una manera directa o indirecta consiguen introducir en el juego.

A su vez, la combinación de disciplinas que realizan, contribuye a ampliar su búsqueda creativa y posibilita que aquellas se nutran entre sí para contar historias de forma conjunta y complementaria. Así por ejemplo el lenguaje escénico se beneficia de la riqueza de los primeros planos o de la posibilidad de ampliar el espacio temporal, características propias del lenguaje cinematográfico, al tiempo que este último se enriquece gracias a lo vivo y espontáneo que aporta lo teatral a la imagen proyectada.

EXPLORANDO... EN SUS ÚLTIMAS CREACIONES

OSARIO, SOLO PARA NOEL Y BOYFRIEND...

Osario surge a raíz de la lectura, por parte de la coreógrafa, del libro “Mujeres que corren con los lobos” de la autora **Clarissa Pinkola Estés**. Un encuentro posterior entre ésta y el compositor chileno **Rodrigo Covacevich** terminará de definir la dirección del proyecto y la puesta en escena.

La obra combina danza contemporánea y video. En ella dos mujeres entran en el lugar donde se alojan los huesos de su instinto femenino el cual es presentado como el tesoro de la psique de la mujer, como una misteriosa visión interior. En la pieza se mezclan la mujer salvaje con la civilizada pero sin dejar de distinguirlas.

El espacio escénico únicamente lo habitan una franja de tierra situada en un lateral y un fondo negro sobre el que se proyectan imágenes de un esqueleto humano que se va descubriendo hasta que se aprecia en su totalidad. El proyector se coloca intencionadamente delante de las intérpretes de modo que sus cuerpos son atravesados por el video creando la sensación de estar viendo sus propios esqueletos.

Solo para Noel suma el teatro a la danza contemporánea y al video.

A través de tres personajes la obra reflexiona utilizando el humor acerca de un tema universal: la Mentira y sus consecuencias en la identidad.

La historia discurre en la habitación de un hotel de cinco estrellas durante la época navideña. Una pantalla en el fondo del escenario proyecta imágenes en vivo de las acciones y situaciones que suceden en la escena y a su vez forma parte de la habitación que se extiende por el espacio. En esta habitación de hotel el *presidente* prepara un discurso como si fuese un regalo especial para toda la humanidad mientras su mujer, *la estrella de cine*, poco a poco comienza a darse cuenta de que su profesión está derrumbándose debido a la posición social de su marido y como consecuencia

experimenta un proceso de degradación. Entre tanto la *hija* escucha y observa. La obra presenta así una serie de actos marcados por el individualismo de tres personajes que aparentemente forman una familia; éstos parecen conocer la verdad pero simulan no hacerlo, quieren creérselo o se dejan engañar mientras el público es invitado a entrar en este territorio ambiguo y poco a poco la situación va oscureciéndose.

En *Boyfriend* de nuevo la combinación danza contemporánea, teatro y video junto con el humor sirven para reflexionar sobre cuestiones sociales. *Boyfriend* habla de los deseos femeninos en un contexto que oscila de manera difusa entre lo que las mujeres deciden y lo que les viene impuesto, de la degradación y manipulación femenina impuesta por la sociedad.

Tras investigar entorno a este tema y descubrir la existencia de un reality en Alemania titulado “El soltero” en el que un hombre busca una mujer libre para casarse surge la necesidad de crear esta obra. Otras cuestiones como el de la “mujer perfecta” o la publicidad dirigida a la mujer funcionaron posteriormente como motores para el proyecto.

Interpretada magníficamente por cinco mujeres y un hombre *Boyfriend* discurre en un universo de show en el que la música, una puesta en escena original y cuidada junto con una fuerte interacción con el público, al que desde el primer momento se hace partícipe, consiguen no dejar indiferente al espectador que no puede evitar reír mientras una parte de la realidad le golpea las tripas.

En la actualidad la compañía mueve estos tres montajes de manera simultánea. No podemos dejar de mencionar las dificultades que encuentran las compañías independientes para mostrar sus trabajos en las salas que irónicamente también se hacen llamar “independientes”. Casi todas estas salas programan durante un par de días exclusivamente obras no estrenadas lo cual obvia el esfuerzo tanto artístico como económico que supone para las formaciones y los integrantes de las mismas.

Sólo nos queda desear que La Cabra (Valeria Alonso y cada una de las piecitas exquisitas que la forman) sigan explorando nuevos caminos con los que hacernos reflexionar artísticamente sobre el mundo. (www.lacabracia.com)

...hay muchas historias y proverbios dedicados a ensalzar aquellas virtudes que la sabiduría popular y tradicional considero importantes en la mujer. Por un lado, aparece el temible Por suerte el mundo esta cambiando, y este libro es un aporte a ese cambio...

de El libro de las mujeres de Ana Maria Shua