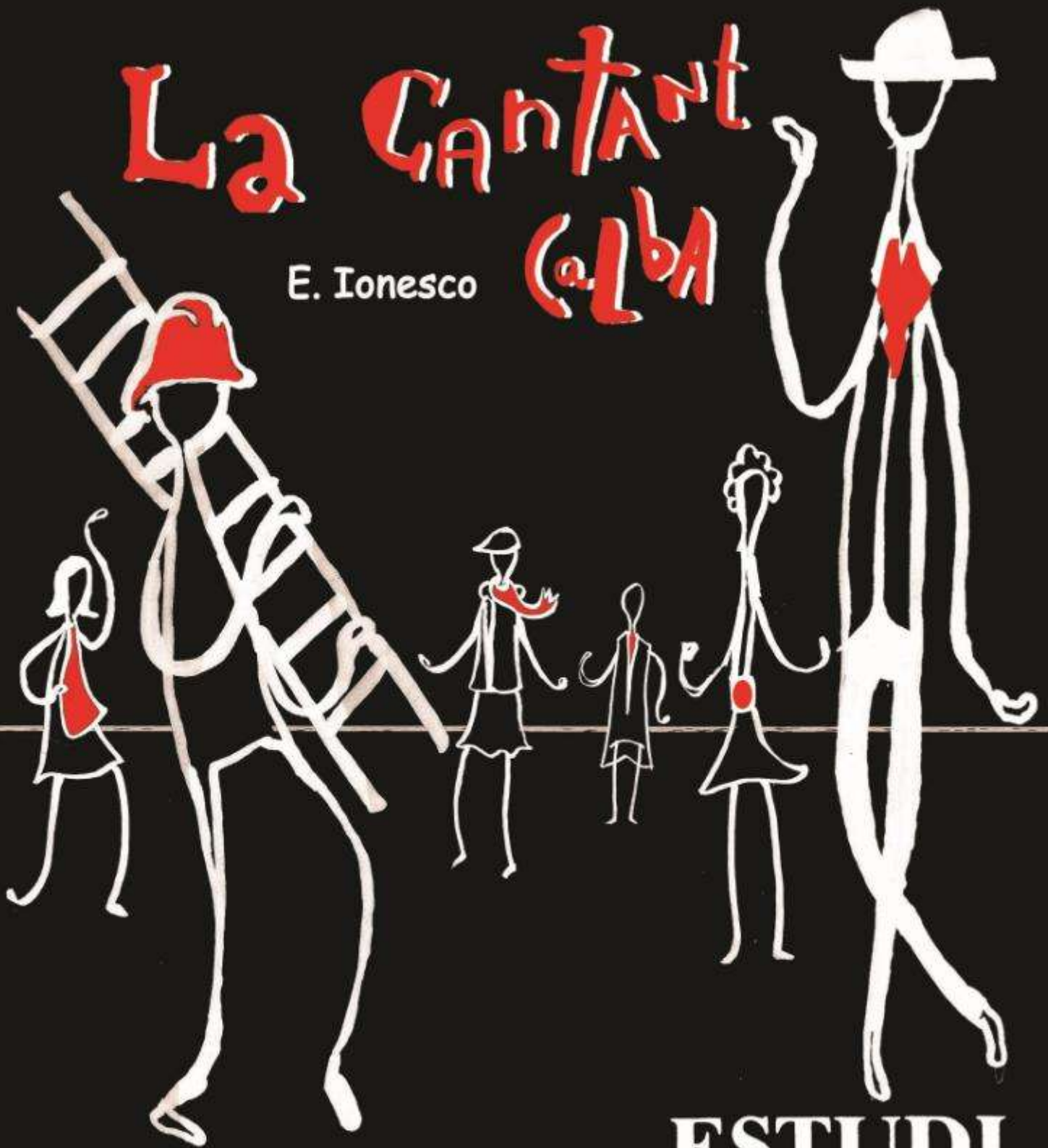

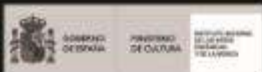
Teatre SANS

La Cantant Calba

E. Ionesco

**ESTUDI
ZERO
TEATRE**

INTRODUCCIÓ

Dia 29 de novembre de 1985 vàrem estrenar per primera vegada La Cantant Calba. Aquesta temporada ha fet 25 anys. Va ser la presentació d'Estudi Zero Teatre i la seva primera estrena al Teatre Sans.

Aquest fou el primer gran èxit de la companyia. L'any 1986 es va presentar a la III Mostra de Teatre, Memorial Llorenç Moyà i fou guardonat amb el Primer premi i quatre més; a la millor direcció, al millor actor, a la millor actriu i a la millor escenografia.

L'espectacle es va haver de prorrogar per primera vegada en aquest teatre per la demanda del públic i les bones crítiques que obtingué. Tots aquests esdeveniments convertiren La Cantant Calba en un espectacle emblemàtic per a la companyia. L'experiència va marcar la nostra història.

El 1994, en celebrar els 10 anys del Teatre Sans, vàrem fer una primera reestrena de l'espectacle i durant aquesta primera reposició va succeir un fet insòlit, Eugène Ionesco mor sobtadament el dia que la companyia representava la seva darrera funció. "Quina estranya coincidència..." diria ell mateix. Aquesta mort va produir una sacsejada a la companyia i també al públic i es varen haver de continuar fent representacions. Fins i tot es va realitzar una homenatge a l'autor.

Ionesco ha estat present a la trajectòria d'Estudi Zero i s'han muntat altres obres seves tals com Les Cadires l'any 2004 i segurament no serà la darrera.

Ara han passat 25 anys i tornam a remuntar l'obra. Quasi tots els actors originals conformen l'equip que reestrena de nou l'espectacle. Molts dels integrants inicials ja no són aquí, però el treball de direcció, escenografia, vestuari o moviment, assumit pels responsables actuals, manté la inspiració i les directrius que al seu moment donaren Leona Di Marco, Glenda Slater, Belen Señorans o Jesús Chacón Zambo amb un esperit renovat.

25 anys després el muntatge manté l'actualitat i pensam que fer teatre de l'absurd és una forma molt vàlida de reflectir la nostra època, a pesar de que difícilment podrem arribar al nivell d'absurd que assoleix la mateixa realitat.

Amb aquesta posta amb escena n'hem de destacar el treball de traducció i adaptació d'un autor contemporani com Biel Mesquida que ha estat devora nosaltres en el procés fent possible una versió molt viva i actual que, en la versió catalana, la situa en un "avui i ara" d'aquest procés de comunicació i llenguatge que proposa Ionesco.

No obstant s'hauran de realitzar adaptacions, actualitzant escenografia i vestuari, així com la part tècnica d'il·luminació, so i efectes especials i al mateix temps s'ha tractat de fer un treball amb el traductor i autor de la versió, Biel Mesquida per a referenciar els diàlegs a continguts actuals.

I LA CANTANT CALBA ?

La Cantant Calba va ser la primera obra dramàtica escrita per Eugène Ionesco. Posada en escena per *Nicolas Bataille* va ser estrenada l'11 de maig de 1950 en el *Théâtre donis Noctambules*. Des de 1957 ha estat permanentment representada en el *Théâtre de la Huchette* aconseguint un nombre record d'interpretacions que l'han convertida en una de les obres més representades de França. Va rebre el premi *Molière d'honneur* en 1989.

És, potser, l'obra primigènia de l'anomenat teatre de l'absurd. L'obra suposa una crítica de la vida quotidiana; en la qual els personatges són incapaçs de comunicar-se entre si.

Un divertidíssim poema fonètic que juga amb la il·lusió de la comunicació, en un intent per travessar els límits de la realitat per a plantejar inquietants preguntes a l'espectador.

Ionesco, partint de les converses quotidianes del mètode Assimil d'ensenyament de l'Anglès, satiritza la banalitat de les relacions humanes convencionals.

S'ha dit que el seu teatre és una exageració selectiva de la realitat, amb la idea de mostrar la ridícula d'alguns aspectes; i La Cantant Calba n'és l'exemple més clar

ON PUTES ÉS LA CANTANT CALBA ?

Quan he sabut que els amics d'Estudi Zero Teatre tornaven muntar aquella traducció de La cantant calba de Ionesco, que vaig fer fa mil i un anys, he tengut una alegria de no dir.

Primer de tot, perquè vaig posar en aquella traducció del francès d'un text dels Smith i els Martin amarat del Mètode Assimil d'una Berlitz School —els llocs comuns del manuals d'ensenyament d'idiomes que esdevenen a poc a poc un atac al llenguatge viu i creador— tota l'absurditat, el *non sense* i la *boutade* d'uns Smith i uns Martin palmesans i la cosa va funcionar com una màquina de fer riure i de fer pensar, i viceversa, que anava llatina i ben llatina com ho va demostrar l'èxit de públic i de crítica.

Segon de tot, perquè crec que els clàssics com La cantant calba no tan sols resisteixen el pas del temps, sinó que agafen nous relleus, reguixos i profunditats, nous sabors i sabers, amb aquesta erosió temporal.

I ara, febrer de MMXI, en una societat en crisi, globalitzada, mundialitzada, digital, internetalitzada, feisbucada, tuitarada, corruptíssima, ben local i altres herbes, amb més informació que mai i menys comunicació que mai, aquesta faula ens pot fer molt de bé, molta de companyia.

Milions de gràcies i per molts d'anys i bons teatrezeroers!

Biel Mesquida

FITXA ARTÍSTICA TÈCNICA I DE GESTIÓ

Personatges

Sra. Smith	PEPA RAMON
Sr. Smith	DOMINIC HULL
Sra. Martin	LOURDES ERROZ
Sr. Martin	PERE M. MESTRE
Mary, la criada	IMMA VILLALONGA / LAURA DALMAU
Capità de Bombers	XIM VIDAL / JOAN PERE ZUAZAGA

Espai Escènic:	DOMINIC HULL
Vestuari i utillatge:	LOURDES ERROZ
Il·luminació i so:	DAVID SUAU

Producció:	PERE M. MESTRE
Gestió:	ANTÒNIA BELTRAN
Administració:	AINA GARÍ
Distribució:	PEPA RAMON

Material Gràfic:	DIEGO INGOLD
Fotografia:	RUBEN BALLESTER

Col·laboracions especials:	ANTÒNIA OLIVER JOANA M ^a MAIRATA
----------------------------	--

Taquilla:	LAURA DALMAU
Cap de Sala:	JOAN PAU BELTRAN
Bar:	CLARA INGOLD
Neteja:	CATI SANTOS

Traducció:	BIEL MESQUIDA
Direcció:	PERE M. MESTRE

Biel Mesquida Plagueta de notes (CCCLXLIX)

XXV anys de 'La cantant calba'

UNA TRADUCCIÓ DEL FRANCÈS AL 'PALMESÀ'

01 Quan he sabut que els amics d'Estudi Zero Teatre tornaven a muntar aquella traducció de *La cantant calba* d'Ionesco que vaig fer fa mil i un anys, del francès planer d'una família de classe mitjana de Londres al català «palmesà» d'una família de classe mitjana de Londres, he tingut una alegria de no dir. Primer de tot, perquè vaig posar en aquella traducció del francès d'un text dels Smith i els Martin anarats del Mètode Assimil d'una Berlitz School —els llocs comuns dels manuals d'ensenyament d'idiomes que es desenvolupen a poc a poc un atac i un desmuntatge cruel de la ficció: un llenguatge viu i creador fet amb les paraules més desgastades del cada dia— tota l'absurditat, el xon xonxo i la hostilitat d'uns Smith i uns Martin palmesans, i la cosa va funcionar com una màquina de fer riure i de fer pensar. I viceversa, que anava llatina i ben llatina, com ho va demostrar l'èxit de públic i de crítica.

Segon de tot, perquè crec que els clàssics com *La cantant calba* no tan sols resisteixen el pas del temps, sinó que agafen nous relleus, reguitsos i profunditats, nous sabors i sabers, amb aquesta erosió temporal. I ara, febrer de 2011, en una societat en crisi, globalitzada, mundialitzada, digital, internetitzada, feisbucada, tuitada, corruptíssima, ben local i altres herbes, amb més informació que mai i menys comunicació que mai, aquesta faula ens pot fer molt de bé, molta de companyia.

Milions de gràcies i per molts d'anys i bons, teatrezencers!

Una escena de 'LA CANTANT CALBA', per Estudi Zero. JORDI GILLETTE

Una primera 'calba' amb un quart de segle de llustre

PALMA Estudi Zero continua les celebracions i ho farà amb el primer espectacle que representarà el 29 de novembre de 1985. A partir d'ara i fins al 20 de febrer, els membres de la veterana companyia pujaran a l'escenari del Teatre Sans amb *La cantant calba*, l'obra que es convertí en el seu "pequer gran país".

"Per moltes raons és molt important poder tornar a representar aquest text, justament els mateixos que ho feren 25 anys enrere", recorda al·lègic Pere Mestre. Lany aglutinat de l'obra, es va presentar a la II Mostra de Teatre Menorquí Lluïç, Miquel i les guardes

La cantant calba complirà avui els mateixos actors que la viví i crec anys.

da amb el primer premi i quatre més: a la millor direcció, al millor actor, a la millor actriu i a la millor escenografia.

La companyia representà de nou el text d'Ionesco el 1994, quan es compliren els deu anys de l'espectacle, i ara ho tornarà a fer amb Pepa Ramo, Dominic Hall, Lluïç Ferrer, Pere Mestre, Jordi Vilatorrada i Xavi Vidal sobre l'escenari.

D'ençà d'aquella primera estrena l'any 1985, Estudi Zero porta a l'escenari quaranta-set obres estrenades, la carrera de les quals l'any passat: 30 i una història contrària. • E.M.

LA CRÍTICA HA DIT...

1985-1986

Martes, 3 diciembre 1985

Baleares

Teatro / Crítica

Una función irreprochable

La Cantant Calba

Original de Eugene Ionesco, en traducción de Biel Mesquida.

Grupo Estudi Zero.

Dirección: Leona di Marco.

Intérpretes: Pepa Ramón, Dominic Hull, Antonia Oliver, Pere M. Mestre, Amparo Garrido, Xim Vidal.

Teatrillo de Sans.

En este su primer montaje, el nuevo grupo Estudi Zero, heredero en parte de la tradición del ya disuelto Trip Trup, parte de un magnífico material literario. La Cantant Calba es sin ninguna duda una de las más interesantes obras de Ionesco, y la que le dio a conocer en París con motivo de su estreno en 1950. La traducción de Biel Mesquida aborda el texto con decisión y audacia y consigue una espléndida transposición de los ritmos originales, manteniendo el tono general de las reiteraciones y los juegos de palabras que a fuerza de vulgares evidencian su absurda significación. La dirección y el trabajo de los actores pone especial énfasis en los automatismos rítmicos y en la perfecta dicción de lo que nada quiere decir, con lo que se consigue crear el clima perfecto para lo-

grar una densa comunicación con los espectadores que, todo hay que decirlo, abarrotaban con su presencia y sus risas el pequeño local de la calle Sans.

Pocas veces, decir nunca resultaría demasiado radical, había disfrutado tanto con un montaje de un grupo local. Y no me cuesta nada suponer que no fui el único. Cuando uno asiste a una función en la que desde los primeros minutos se muestra tan palpable el placer del público, es difícil sustraerse y conservar la distancia analítica, y esto fue lo que consiguieron los integrantes del Estudi Zero: convocar la magia sobre las tablas. Destruir la distancia entre el patio de butacas y la escena, devolvernos el placer del teatro bien escrito y bien hecho.

Xisco Rullán

Ultima Hora

Miércoles, 11 de diciembre de 1985

CRITICA DE TEATRO

Dominique, Xim, Pepe y Pere son "Estudi-Zero".

Corredores de fondo

"LA CANTANT CALBA" de E. Ionesco por "Estudi-Zero". Con Pepa Ramón, Dominic Hull, Antonia Oliver, Pere M. Mestre, Amparo Garrido y Xim Vidal. Dirección: Leona de Marco. En "Sans Teatre".

Biel Domingo

La constancia, el convencimiento, el trabajo y muchas otras cosas, han hecho nacer a "Estudi-Zero" de las cenizas de "Triptrup". Y todo ello se advierte bien a las claras para quien presencié aquellos primeros montajes, demasiados domésticos y en un lenguaje rudimentario, al compararlos con esta obra de Ionesco —parece que pieza como de obligado trabajo— con la que "Estudi-Zero" ha querido debutar, acentuando su intencionalidad precisamente en el trabajo de los actores.

Desde una versión muy práctica —y, sobre todo, muy útil teatralmente hablando— debida a Biel Mesquida hasta una meticulosa preocupación por el fraseo, la dicción y el gesto nada improvisado, el nuevo colectivo demuestra muy a las claras su decidido compromiso de acometer su función teatral de forma absolutamente seria, comprometida y absolutamente responsable. Les queda por delante la larga, ingrata y purificadora travesía del desierto que, o mucho me equivoco, o van a tener que acometer en solitario pero si el entusiasmo no les ha faltado hasta ahora, ¿por qué no habría de acompañarles en lo sucesivo? A mí me asiste la convicción profunda de que por el camino emprendido por "Estudi-Zero" se puede llegar muy lejos, aunque sea en la soledad de los corredores de fondo.

Su versión de "La cantant calba" tiene —pese a su esperpéntico surrealismo, a su intencionado absurdo y a su divertida causticidad o "sanfotismo" que diríamos aquí— toda la credibilidad para que el espectador acepte el juego y lo siga, plenamente identificado con los actores, hasta el final que se le antoja, por la bondad de su trabajo demasiado rápido.

Y todo ello, pese a la estaticidad y al evidente desaprovechamiento de un espacio escénico que, aunque reducido, permitirá un mayor empleo como se encargan de demostrar, en alguna ocasión, los mismos actuantes. Tal vez —ya lo he dicho— han querido acentuar, en esta su presentación, sus posibilidades personales por iobre toda otra cuestión, también importante.

Y estas posibilidades están ahí, para quien quiera verlas.

EL DIA DE BALEARES

«La cantant calba»

Ayer, hoy y mañana

Compañía Estudi Zero.
Teatre Sans.

F.R.

Posiblemente la vanguardia se inició cuando el muñeco animado y relleno de carne y hueso se adelantó hacia el patio de butacas y soltó la fatídica palabra *—merdre—*, incómoda al mismo tiempo a la ortografía y al buen gusto. De entonces para acá, la misión de la vanguardia ha sido, principalmente, la de encolerizar, levantar ampollas e incordiar al máximo al respetable.

Dentro de este marco hay que incluir a «La cantant calba», seguramente la pieza más conocida del rumano-francés Eugene Ionesco. De hecho, Ionesco ha sido —junto a Samuel Beckett— uno de los grandes santones de lo que se dio en llamar la técnica del *absurdo*, aunque ambos se hayan convertido con el paso de los años en reliquias vivientes de un tiempo que quizás —nunca se sabe— fuera mejor.

Desde esa nostalgia llega ahora a los escenarios de Palma la versión que Estudi Zero ha hecho posible sobre la pieza en cuestión. Y su visión es un modo como otro cualquiera de comprobar lo que resta de intacto y de perdurable en las vanguardias encañecidas. Que es mucho.

La nueva oportunidad que se le concede a Ionesco llega, además, abrigada por una ambientación que resucita al ave fénix de la escena independiente. Así, la escasez de medios se compensa con una utilización de los recursos imaginativos que parece caracterizar a Estudi Zero, como antes caracterizó a Triptrup, de cuya disolución surgió el nuevo colectivo.

La misma atmósfera casi clandestina de la sala Sans, atiborrada hasta los topes de público en la noche del pasado domingo, contribuye a proteger un espacio escénico compuesto de elementos mínimos y, sin embargo, llamativos. Después, sobre esta superficie, se desarrolla un intenso ejercicio de actores, que progresa paulatinamente en su captación del espectador.

De esta manera, y principalmente a través de las virtudes de la vía cómica, es como recobra su vigencia la tan anticuada y denostada vanguardia, que no sólo recupera su puesto en la actividad escénica presente, sino que se proyecta incluso hacia los posibles espectáculos con vistas al futuro.

Y si de espacios cronológicos se habla, y dado el peso con que cuenta el filtro de Estudi Zero en el éxito de la pieza, no queda sino reconocer la importancia cobrada por la nueva compañía en el marco artístico de las islas. Ellos, y quizás un par de colectivos más, están demostrando que los grupos jóvenes, habitualmente carentes de medios materiales, dejados de la mano de las subvenciones oficiales y —hasta ahora— de los favores del público, son los que están haciendo del teatro interesante de Mallorca.

Teatro

«La cantant calba»

Marcando la diferencia

Dirección: Lorenc Moyá.
Integrados por: Pava Ramón, Damián Núñez, Antonio Oliver, Pere M. Mestre, Antoni Garrido, Xim Valls.
Lugar de representación: Auditorium - Sala Minor.

P.M.R.

El precario Memorial Lorenc Moyá vivió sus mejores días con la participación de «Estudi Zero», que poco a poco está convirtiéndose como uno de los mejores grupos del teatro mallorquín. No tienen otro secreto que el trabajo serio y riguroso, plagado de algo más que afición y ganas. Viven el teatro y se fueran le traspasar al público. Trabajan los clásicos, con la diligencia que esto conlleva y no hacen concesiones, sin que por

ello pierdan identidad, dejando las zarzoidas de la falta de autores nuevos, y buscando un público que espere a algo más que pasar un rato divertido. Su punto de mira, evidentemente, es mucho más allá que el de la mayoría de compañías de nuestras islas y ahí radica uno de sus mayores méritos.

«La cantant calba» es más que cualquier otro aficionado hubiera querido (adica y hasta por los graciosa, travnochada e insulsa). La obra de Eugène Ionesco, uno de los máximos representantes del teatro del absurdo, necesita que cada una de las disparatadas situaciones de sus protagonistas se vea revestida de un carisma especial, que únicamente puede conseguirse a base de actuación sin filarías, plena, cari-

bosa de registros y una gestualidad exageradamente medida para no caer en la caricatura, ya que en la cotidianeidad de los personajes radica la gracia de la función. «Estudi Zero» consigue eso y mucho más. No existen diferencias cualitativas entre los actores, por lo que destacar alguno de ellos sería una injusticia para el resto. Forman un grupo compacto con el que logran una unidad de acción de muy difícil consecución. Calificar «La cantant calba» de notable sería eufemístico y de sobradamente exagerado, lo que si por lo demás hace es recomendar a los estudiantes patibulos «insensibilizados» por el teatro que si tienen unos duros sin destinatario pueden ponerlos en manos de «Estudi Zero», el dicho está asegurado.

● CRÍTICA ● TEATRO

Bienvenido Mr. Ionesco, bienvenido Mr. Absurdo

Título: La cantant calba
Compañía: Estudi Zero Teatre
Directora: Leona di Marco
Interpretada por: Pepa Ramón, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Pere M. Mestre, Aina Moreno José Martret
Local de Representación: Cafè-Teatre Sans

P. M. R.
 Reza un aforismo de F.H. Bradley

ley que "Hay personas que cuando dejan de sorprendernos dejan de interesarnos". De ello saben mucho quienes en alguna ocasión fueron vanguardistas viendo cómo han envejecido sus obras. El más representativo dramaturgo del teatro del absurdo debería contarse entre las personas a las que se refería Bradley en el año 1930, pero no ha sido así.

Desde hace casi cincuenta

años se viene representando *La cantant calba* sin que pierda una gota de su vitriolo original ni un ápice de ritmo ni un gramo de contundencia, hasta el punto de convertirse en una pieza de repertorio, en un clásico.

Para evitar que Ionesco se quede en el anaquel de los libros/obras que todos quieren haber leído y que nadie quiere leer, como definía Mark Twain a los clásicos, Estudi Zero ha

retomado su obra más emblemática, le ha quitado el polvo a sus decorados "expresionistas" y ha celebrado su aniversario de la mano de este intemporal anarquista de derechas apellidado Ionesco.

No vamos a negar que la primera representación, hace ya algunos años, de *La cantant calba* fue más impactante, sorprendente, si bien ello no ha hecho que pierda el más mínimo interés. Los hombres y mujeres del Sans saben lo que significó para ellos la obra en cuestión y en cierta manera parece justo que la nueva generación de espectadores, que tienen en este café-teatro una guarida confortable, extraña, diferente, tengan la oportunidad de contemplar

un montaje tan ilustre como agradecido.

Alguna baja se echa en falta —la nostalgia y las referencias son malas compañeras de viaje para un escribiente—, pero los aplausos cosechados confirman la juventud de la obra. Cada golpe de irracionalidad aparente consigue la catcajila y cada "tendido en negro" el aplauso, por la sencilla razón de que el público ha conectado y se entrega sin remisión a las extravagantes conversaciones y situaciones que se desarrollan sobre el escenario, como no podía ser de otra manera.

Una vez más sea pues bienvenido Mr. Ionesco, bienvenido Mr. Absurdo, bienvenida *La cantant calba*.

TEATRO

CRÍTICA

Oscar J. Erhm

Doble función

Estudi Zero, con ese segundo montaje de la obra de Eugène Ionesco, «La cantant calba», ofrece una versión muy personal de lo que el grupo entiende como teatro del absurdo. Incorpora al texto original unas connotaciones mucho más cómicas o risibles —es igual como se diga— de las que el mismo obliga. Esa aportación histriónica le da sin duda un encanto añadido y, más que nada, un sugerente atractivo en vistas al espectador. Lo apuntado no significa que la obra pierda nada de su auténtico sabor, de su mensaje primigenio. Ya sabemos cuál es la intencionalidad de Ionesco: ofrecer una imagen contrahecha del hombre moderno actual, al tiempo que provocar una atmósfera pesada, de malestar y vergüenza en el espectador. Sus textos van en esa dirección, y de manera muy especial «La cantant calba». Es verdad que Estudi Zero mitiga en parte esa atmósfera, precisamente en favor de un mayor histrionismo, pero no por ello deja de existir y de llegar a quienes la están presenciando. Porque sobre el escenario se encuentran unos personajes que somos nosotros mismos, de los cuales uno se ríe poco menos que inconscientemente. En parte debido a la estructura textual, pero también gracias a la adaptación que del mismo se lleva a cabo. Y no sólo en el aspecto estrictamente verbal, sobre el que se sostiene la obra, sino asimismo en el gestual e interpretativo.

Porque Estudi Zero, en ese memorable montaje, alcanza cotas de gran profesionalidad en todos los sentidos, superando incluso en algunos detalles su exitoso «Vol en picat...». En ese sentido debemos alegrarnos de la incorporación de Aina Moreno en el reparto mayor, así como el de José Martret. Es muy satisfactorio comprobar cómo el constante trabajo de su «escuela d'arts escèriques» empieza a dar sus frutos. El peso de la interpretación, no obstante, recae sobre las dos parejas protagonistas, y más aún sobre los dos personajes femeninos, los cuales de la mano de Pepa Ramon y Lourdes Erroz, se erigen en los receptores de los más cálidos aplausos del público.

Una función —que como podrá comprobar el espectador que se llegue al Teatre Sans es doble— merecedora de todos los elogios, tanto desde el nivel de apuesta por una realidad que se está consolidando entre nosotros. Uno se siente realmente optimista de cara al futuro con montajes como el que aquí comentamos.

La cantant Calba

De Eugène Ionesco. Reparto: Pepa Ramon, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Pere M. Mestre, Aina Moreno y José Martret. Cantant: Carmen Avigunde.
 Escenografía: Glenda Sletet. Dirección: Leona di Marco. Producción: Estudi Zero. Local: Teatre Sans.
 Fecha: 20 de enero de 1994.

TEATRO

«LA CANTANT CALBA»
(***)

Nueve años después

FRANCISCO ROTGER

Autor: Eugène Ionesco. **Versión:** Biel Mesquida. **Escenografía:** Glenda Slater y Estudi Zero Teatre. **Vestuario:** Estudi Zero Teatre. **Iluminación:** Miquel Marqués. **Intérpretes:** Pepa Ramon, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Pere M. Mestre, Aina Moreno, Jose Martret, Carmen Aragunde. **Dirección:** Leona Di Marco. **Escenarior:** Cafè Teatre Sans, Palma.

DENTRO de poco hará nueve años desde que Estudi Zero montó por primera vez *La cantant calba*, que a estas alturas ya es un clásico como su mismo autor, Eugène Ionesco. De hecho, *La cantant calba* fue el primer espectáculo como tal de este colectivo, cuya trayectoria se redondea, por el momento, con el imponente éxito de *Vol en picat dins la sala* y, de paso, con el asentamiento de su Cafè Teatre Sans como el más potente de los locales alternativos, por así llamarlos, de la cartelera de Palma.

Hasta donde yo recuerdo, esta *Cantant calba* no es, en lo fundamental, muy distinta de aquella de 1985. Aquel era un buen montaje y éste también. La sustancia es prácticamente idéntica y las bajas (cambios de reparto) se cubren correctamente. Han cambiado (y mucho) las circunstancias: entonces Estudi Zero, apenas recién surgido de la disolución de Triptrup, era un colectivo que prometía, y ahora es una realidad; entonces teatralmente estábamos (casi) en el vacío y columpiándonos, y ahora va habiendo unos indicios de solidez, aunque el soporte institucional es más o menos lo mismo de escaso ahora que entonces.

Por lo demás, las concepciones escénicas de Leona Di Marco se han completado, en esta segunda salida al Mundo de *La cantant*, con algunos apuntes de animación que le van muy bien al entorno de café-teatro que ahora le corresponde al Sans, a punto de cumplir también años (diez) desde su reapertura como sala teatral. Incluso la propia cantante, de la que Ionesco solo dice que «se sigue peinando igual», se rebela contra el silencio que le impuso el rumanos.

Más que por una versión totalmente distinta de ese texto, que podía haber sido una opción igual de válida, Estudi Zero ha optado por sacar este montaje del baúl de los recuerdos, pasarle el plumero, sacarle un poco de brillo y presentarlo, otra vez, a cuantos espectadores, en 1985, no sabían qué era eso de Estudi Zero. Ahora sí que lo saben muchos en Palma; y su trabajo riguroso y crizado de dificultades, durante estos nueve años, es la razón de que ahora se les conozca. Además, el respetable se divierte un montón durante el pase, y eso son puntos a favor de la compañía.

MEHA #1 RECULAR (**)
INTERESANTE (***) BUENA (****)
MUY BUENA (*****) OBRA MAESTRA (*****)

La «cantant calba» ataca de nuevo

Después del largo sueño de los «críticos», despertamos ayer con la noticia de que «La cantant calba» seguirá en cartelera un mes más porque su acogida, en número de entradas, es incluso superior a la del «Vol en picat dins la sala», que ya es mucho y más aún cuando se trata de una reposición, pues la «cantant» de Zero ya había desentonado hace diez años.

Utilizamos tanto esta palabra que ya ha perdido sentido, pero a esto sí que no se le puede llamar de

- Título: La cantant calba
- Autor: Eugene Ionesco
- Dirección: Leona Di Marco
- Actores: Pepa Ramon, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Pere Mestre, Aina Moreno, Jose Martret, Carmen Aragunde
- Escenografía: Glenda Slater
- Producción: Estudi Zero Teatre

otra manera: éxito. Detrás está un grupo de profesionales que nos tiene bien acostumbrados cuando incursiona en el terreno del absurdo. Su lectura y su exposición de los juegos de Ionesco es exquisita, la sátira encuentra en ellos la justa resonancia de su

humor y les permite expresarse en un deporte que dominan a la perfección, el malabarismo verbal.

Los minutos vuelan en el entrañable espacio Sans mientras se desgrana ante nuestra sonrisa la incomunicación operativa que todos protagonizamos pero

que Ionesco hace evidente. De la mano de estas repeticiones Estudi Zero llegará el próximo 29 de marzo al aniversario de su primera década, diez años de formación continua, de exploración y experimentación, de convertirse en formadores, de lucha en solitario y de arrancarle momentos inolvidables a nuestra (frecuentemente triste) vida teatral. Por todo ello, y por todo el teatro que aún os queda por vivir... ¡felicidades! ■

E. Suárez del ...

Domingo, 6 de marzo de 2011 / Última Hora

Crítica

OPINIÓN

Esperando a Smith

EMILI GENÉ

Dentro de 25 años un tal Ionesco traducirá un texto del francés al rumano, escrito originalmente en catalán por un tal Biel Mesquida. El loop en que vamos a quedar embarcados y embasucados los fans de esta saga de señores Smith no tiene otra salida que estudiar idiomas para algún día poder hablar con la misma soltura que la inefable señora Smith. Curioso, qué curioso. Yo estaba allí y quizás tú también, dentro de 25 años, cuando el Teatre tenía aroma de Leona di Marco y estaba todavía por (re)construït. Escaleras que no llevaban a ninguna

parte sino era al teatro como en los paisajes imposibles de Escher. Están Pep y Dominic o Lourdes y Pere, fundadores del teatro del absurdo que en tiempos de posguerra triunfara en París, más jóvenes que entonces. Durante este tiempo que no ha pasado, han mejorado su inglés y su Assimil es ya el mejor método

para el aprendizaje de catalán para extranjeros, incluidos los españoles. Ha mejorado el reloj y la escenografía, entre cubista y surrealista, que hace que todo funcione como un reloj. Fantásticas estas fotos fijas que de vez en cuando congelan la verborrea de estos burgueses de extrarradio, como la foto finish que resume en tres minutos lo que dio de sí una hora entera de tertulia con bombero, revisada a ritmo de cine mudo. Que nos encantó Mary derritiéndose en su propia sensualidad matemática. Y el capitán reencarnado en un muñeco del pim-pam-pum. Curioso, qué curioso. Yo había estado allí. Todos estaremos dentro de 25 años concentrados en esta cantante mágica, tan calva como la ocasión de reír y sonreír y volver a sonreír. Qué coincidencia. A todos nos gustó, tanto que hicimos como si fuese nuestra primera vez.

► LA CANTANT CALVA de Eugène Ionesco. Dirección: Pere M. Mestre. Estudi Zero. Teatre Sans. 18 febrero.

Última Hora
Domingo

“...Durante este tiempo que no ha pasado, han mejorado su inglés u su Assimil es ya el mejor método para el aprendizaje de catalán para extranjeros, incluidos los españoles. Ha mejorado el reloj y la escenografía, entre cubista y surrealista, que hace que todo funcione como un reloj. Fantásticas estas fotos fijas que de vez en cuando congelan la verborrea de estos burgueses de extrarradio, como la foto finish que resume en tres minutos lo que dio de sí una hora entera de tertulia con bombero, revisada a ritmo de cine mudo...

... Todos estaremos dentro de 25 años concentrados en esta cantante mágica, tan calva como la ocasión de reír y sonreír y volver a sonreír...”

L'escandall

Mirar x mirar

J. A. MENDIOLA

Vint-i-cinc anys que són també part de la meua història. Naturalment, quan Estudi Zero es va presentar en societat en el marc del Memorial Llorenç Moya, jo hi era. També hi era quan van celebrar els deu anys del teatre Sans amb la reposició de *La cantant calba*, traducció de Biel Mesquida, que és la que també programem per concelebrar els "primers" vint-i-cinc anys de la companyia, que no han fet amb massa aldarull. Ha estat suficient posar-hi ofici i suposo que una dosi d'amor sense nostàlgia, o bé una mica de nostàlgia, per allò que ells eren joves, molt joves, i alguns de nosaltres no tan vells. "I *La cantant calba*, què?", es demanarà vostè; com també ho demanen a l'obra de Ionesco sense més ni pus, de cop i volta i després de presenciar com en són d'estranyes les relacions humanes a través de dues parelles, o alguna cosa semblant, per ventura i en molts casos més absurdes en la quotidianitat que en els textos de Ionesco. No tenc cap dubte que Pepa Ramon, Lourdes Erroz, Pere Mestre, Dominic Hull i Xim Vidal tenen molt intercritzats els personatges que interpreten i, sobretot, una mena de complicitat que es desprèn tot d'una i ho agraeix l'espectador. *La cantant calba* no ha esvaït ni gens ni

Escena de *La cantant calba*, de la companyia Estudi Zero.

mica el seu vidriol condescendent; i per tant, tampoc la capacitat per provocar la hilaritat i el divertiment de principi a fi. Quina sort que Estudi Zero tenguí dins el seu bagul una obra tan emblemàtica i intemporal. Sobre-tot per nosaltres, els observadors de teatre.

Veient teatre a Madrid, vaig poder assistir a *Un tranvía llamado deseo* de Tennessee Williams, dirigida per Mario Gas, interpretada per Vicky Peña, Roberto Alamo, Ariadna Gil i Alex Casanovas. És a dir, ni un nom que no faci entrar ganes d'anar a "veure-la", encara que, com ja he escrit, no poques vegades Williams no és cap de les meves icones; i si, a sobre, tenim les referències de Brando i companyia, tot el que esdevé després té el llisto molt alt

i sempre l'han de passar per baix. Qui no el passa mai per baix és Vicky Peña, actriu que en cap ni un dels seus treballs m'ha decebut, que sempre dona més del que l'esperes. Sempre supera les expectatives, un cop i un altre. També a *Un tranvía llamado deseo*, com si el personatge de Blanche DuBois escrigués escrit per a ella. No tant qui li dona la rèplica, Roberto Alamo, el protagonista d'*Urtain*, que sembla un "macarrilla de las afueras de Madrid" i desbu de tots els altres personatges. Correcta Ariadna Gil en el paper d'Estrella; i Alex Casanovas, sempre on ha de ser. Tot plegat molt Mario Gas, amb totes les limitacions pressupostàries, delà un amic, i de l'espai escènic, la sala gran del teatro Español.

"... La cantant calba no ha esvaït ni gens ni mica el seu vidriol condescendent; i per tant, tampoc la capacitat per provocar la hilaritat i el divertiment de principi a fi. Quina sort que Estudi Zero tenguí dins el seu bagul una obra tan emblemàtica i intemporal. Sobre-tot per nosaltres, els observadors de teatre..."

ASÍ QUE PASEN VEINTICINCO AÑOS

TEATRO CRÍTICA

Francesc M. Rotger
PALMA

La cantant calba
TEATRE SANS (PALMA)

► **Autor:** Eugène Ionesco. **Traducción:** Biel Mesquida. **Dirección:** Pere M. Mestre. **Intérpretes:** Pepa Ramon, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Pere M. Mestre, Imma Villalonga y Xim Vidal. **Espacio escénico:** Dominic Hull. **Vestuario:** Lourdes Erroz. **Iluminación:** David Suau.

Hace veinticinco años (todos éramos más jóvenes), unos incipientes Estudi Zero se atrevieron con aquello de darle nueva vida al

Sans y de poner en escena este clásico contemporáneo, en una excelente versión de ese alquimista de las palabras y colaborador de esta casa que es Biel Mesquida y contando con la experiencia de la entrañable Leona Di Marco. Fue un exitazo y arrasó (como *Pa negre* en los recientes Goyas) en los galardones que entonces existían para el teatro mallorquín, los del desaparecido Memorial Llorenç Moyà.

Un cuarto de siglo más tarde (y aunque el montaje ya fue objeto de otra reposición, en 1994) se trataba, evidentemente, de ver si esta *Cantant calba* se “aguantaba”, en todos los sentidos: como texto de referencia del teatro del absurdo, como adaptación catalana, como puesta en escena y como trabajo interpretativo. Y ya lo creo. El lenguaje genuinamen-

te mallorquín se combina de manera mágica con el sinsentido del autor rumano. La pieza resulta al mismo tiempo tremendamente divertida y delatora de la incomunicación: una sensación puede que incluso más válida ahora que cuando fue escrita, hace más de seis decenios.

Una vez más, los intérpretes representan una baza decisiva del montaje, y en este sentido resultan fundamentales la solidez y expresividad del cuarteto que integran Pepa Ramon, Dominic Hull, Lourdes Erroz y Pere M. Mestre, la desenvoltura y gracia de Imma Villalonga y (particularmente) el brío y la convicción de Xim Vidal, en su regreso al Sans después de un montón de años. Los aplausos del público al término de la representación me parecen bien elocuentes.

“... El lenguaje genuinamente mallorquín se combina de manera mágica con el sinsentido del autor rumano...”

“... una sensación puede que incluso más válida ahora que cuando fue escrita, hace más de seis decenios...”

Crítica de teatre

Retorn de la cantant calba

Estudi Zero tornarà a pujar l'obra al Teatre Sans a final de mes i a principi d'abril.

JAVIER MATESANZ

COMPANYIA: Estudi Zero
AUTOR: Eugène Ionesco
DIRECCIÓ: Pere Mestre
INTÈRPRETS: Pere Mestre,
Dominic Hull, Lourdes Errot,
Pepa Ramon, Imma Vilalonga i
Xim Vidal
ESPAL: Teatre Sans

Sembla que Estudi Zero ha decidit desempolsar els seus vells èxits i reeditar alguns dels millors moments de la companyia, així com demostrar la vigència popular i artística d'aquelles propostes de fa ara més d'una dècada (i de dues, en aquest cas). Al Nadal reviscolarem la carismàtica *Família Sans* (1997), que fou molt ben rebuda per un públic massiu i de totes les edats, i ara és el torn del que pot ser, rivalitzant amb *Vol en picat dins la sala* (1992), ha estat el treball més reconegut dels residents del Sans: *La cantant calba* (1985 i 1994). I la reposició s'aguanta bé. És delirant i divertida com no podia ser d'una altra manera, ja que l'absurd text d'Ionesco així ho exigeix, però és que justament se n'aprofita del pas del temps i, sense que se'n malinterpreti, diria jo que fins i tot, i com els bons vins, ha millorat amb l'edat, ja que l'estètica escenogràfica un punt més estantissa que no minimalista, el vestuari més retro que no d'època i la mateixa edat actual dels actors, que repeteixen en els seus

papers originals, afavoreixen el resultat conjunt de la funció.

Es com si els elements encara fossin més adequats ara que no abans. Resulten més convincents, si és que alguna cosa pot resultar convincent o realista amb un text com aquest entre mans. Perquè no és l'objectiu, evidentment, però ja m'entenen. El deliri esdevé d'allò més eficaç i, sobretot, destarotadament entretingut. I tot i els anys transcorreguts (jo no vaig veure la primera, sinó la de fa 16 anys), és ben curiós comprovar que els gags que més funcionen continuen sent els mateixos: l'exaltació eròtica i poètica de la criada, el multitudinari i torrencial relat del cap de bombers, les absurdes visites de "no ningú rere la porta" i, per descomptat, algunes converses impossibles "made in Ionesco" que l'espectador tardarà a processar i gaudir de tan absurdes i divertides que són.

Un bon entreteniment, en suma, que es podrà tornar a gaudir al Teatre Sans a finals de mes i principis d'abril.

dBalears

"... És delirant i divertida..."
 "... com els bons vins, ha millorat amb l'edat..."
 "... És com si els elements encara fossin més adequats ara que no abans..."
 "... El deliri esdevé d'allò més eficaç i, sobretot, destarotadament entretingut..."

La cantant calba

Estudi Zero (Teatre Sans)

Resulta tranquil·litzador, i fins i tot engrescador, comprovar com, vint-i-cinc anys després de la seva estrena, aquesta posada en escena de la companyia Estudi Zero del clàssic contemporani Eugène Ionesco, en una esplèndida versió mallorquina de l'escriptor Biel Mesquida, no ha perdut res del seu encant ni de la seva capacitat de divertir el públic i al mateix temps exercir una crítica tan àcida com subtil. Ans al contrari, els intèrprets han guanyat en solidesa: excel·lent feina de Pepa Ramon, Dominic Hull, Lourdes Erroz, Pere M. Mestre, Imma Villalonga i Xim Vidal, qui d'aquesta manera torna al Sans, ja que fou un dels fundadors del grup. Tot un encert per celebrar el quart de segle del col·lectiu. F. M. R.

“... vint-i-cinc anys després de la seva estrena... no ha perdut res del seu encant ni de la seva capacitat de divertir el públic i al mateix temps exercir una crítica tan àcida com subtil...”

“... Tot un encert per celebrar el quart de segle col·lectiu “

Ultima Hora

CULTURA Y ESPECTÁCULOS/69

Ultima Hora / Domingo, 20 de febrero de 2011

Cartas, artículos...

Queridos camaradas en la utopía, después de los actos funerarios condecorados por Benicàssim y Vicens en el Teatre Mar i Terra, el viejo *malsofrit* me ha hecho saber que, a pesar de que él no es partidario de este tipo de manifestaciones -creo en la Literatura, pero no en los «reconocimientos»-, no por ello es un ingrato y quiere agradecer los artículos, así como las numerosas cartas y llamadas telefónicas que ha recibido durante estas últimas semanas: Francisco Armengol (presidente del Consell de Mallorca), Miquel Pons Bonet, Biel Florit, Josep Baugà i Pizà, Alexandre Ballester (y su recuerdo del «sopar de rates d'albufera al pobler Can Riera»), Antònia Florit, Miquel Ferrà i Martorell, Perfecto Cuadrado, Vicenç Santandreu, Miquel Cerdà Frau, Bienvenido Álvarez, Joan Perelló Ginard, entre otros muchos que no pudieron asistir al entierro.

Gracias por la solidaridad y amistad.

Pero el viejo *malsofrit* sigue vivo, pese a los deseos de algunos *Horris Causa*, *Virgo Potens* y *Monges Esculones*.

Estudi Zero

Me reencontré con Ionesco. Sí, muchos años después de la lectura-representación que dirigió Bienvenido Álvarez infiltrado en el Círculo Medina (años sesenta del pasado siglo), de los esfuerzos admirables de Jaume Adrover para dar a conocer el mejor teatro europeo (y no sólo las chapuzas xescortecianas), he podido gozar de la puesta en escena de *La cantant calba* en el Teatre Sans, realizada por Estudi Zero.

Estudi Zero tiene esa loable debilidad para demostrarnos que el buen teatro sí es posible en esa tierra nuestra (¡les recuerdo también su *La família Sans*!), que no todo -por fortuna- es espectáculo desbordante de efectos especiales, sino que la escena, a través de sus obras (ahora Ionesco), permite, además de

entretener y divertir, el análisis crítico y la reflexión sobre el presente.

Mi reconocimiento y admiración, pues, para Estudi Zero y su profesionalidad creativa. Este es el camino: la exigencia y la autoexigencia, como han demostrado

La Semana Trágica

ANTONI SERRA

la línea artística (los dibujos desenfadados y espléndidos de Ginard) y la plena libertad de la palabra poética se complementan, crean la imagen sensual y libertina (saiamente libertina) que da sentido, fuerza y nervio e ímpetu a la vida cotidiana, aunque a veces se manifieste a través de una cierta nostalgia: «Tu ets una dona jo-

ve. Jo som un poeta vell». Es la apariencia, ¿tal vez modestia innecesaria?, ya que el poeta es capaz de escribir que «Entre les pàgines dels llençols, / la poesia en tu es fa carn ardent de paraules» y añade que «Encara en mi, vell i decrepit, es poden donar miracles». ¿Otro viejo *malsofrit*? Vayan a saber...

Una obra, *Poemes irreverents*, admirable por su valentía y poder revulsivo sensual. Les dejo con tres versos admirables (sin embargo, camaradas en la utopía, lean el libro sin prejuicios y, a ser posible, apasionadamente):

«De nit se m'hi lluminaven els poemes. / Car la bombeta dels teus mugrons / se m'encenia de tant en tant al cervell».

Un momento de la obra 'La cantant calba', de Estudi Zero Teatre.

-una vez más- con *La cantant calba*.

Jaume Mesquida

El poeta de *Obol de silenci* o *Paraules contra el silenci* (cito solo dos obras de su extensísima creación literaria), y no es otro que Jaume Mesquida, ha publicado *Poemes irreverents* (Islavaria, Colección Poesía. Ilustraciones de Llorenç Ginard. Sevilla-Granada, 2011).

«Jaume Mesquida, sensual, vital, impetuoso, ha publicado 'Poemes irreverents'»

Se trata de un poemario erótico, creativamente erótico, cuando el erotismo significa (es) renovación, palabra libre y decididamente imaginativa («vull fer per a mi la dona de geometria exacte», ¡¡¡inuyen ustedes la desbordada lucidez lírica del poeta!). Sin embargo, en esta obra el trazo

Novedades

La vida (a un paso de la muerte) es una delicia si tienes un (buen) libro que llevarte a la cama, junto a una (inteligente, sensual) mujer. He aquí algunas novedades

que recomiendo (y de las que hablaré en próximos artículos): «La vida es una delicia si tienes un (buen) libro que llevarte a la cama»

Transformacions: llenguatges tècnics i relacions interartístiques 1975-2000 (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010).

Nosaltres i tu, de Blanca Lluï Vidal (Lleonard Muntaner Editor, 2011).

Transformacions. Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà (Universitat de València, 2010).

Sota el ferro de la lluna, de Thomas Bernhard (Lleonard Muntaner Editor, 2010).

La torre sumergida, de Adriana Hoyos (obra poética que me ha llegado tardíamente, ya que se publicó a finales de 2009).

“... el buen teatro sí es posible en esa tierra nuestra...”

“... la escena, a través de sus obras (ahora Ionesco), permite, además de entretener y divertir, el análisis crítico y la reflexión sobre el presente...”

La Cantant Calba en gira

Barcelona

4 | PÚBLIC

Societat

DIJGUS, 18 D'AGOST DEL 2011

WWW.PUBLICO.ES/CATALUNYA

'La cantant calba'.

TEATRE

El Tantarantana busca més complicitats teatrals

TONI POLO
BARCELONA

— Si alguna cosa de bo té la crisi és que agilitza l'enginy. Julio Álvarez, director del Teatre Tantarantana ho té clar: "Són temps idonis per buscar noves complicitats entre les sales alternatives". Aquests contactes han fructificat en el segon Cicle de Complicitats en Xarxa, que portarà, entre avui i l'11 de setembre, quatre espectacles que són "una clara mostra del que s'està fent arreu". La sala, en paraules del seu director, "obre una finestra d'aire fresc". El Tantarantana hi correspondrà representant, en aquests espais, tres obres pròpies.

L'actualitat de l'absurd

La primera obra és una versió de Biel Mesquida de *La cantant calba*, teatre absurd pur d'Eugene Ionescu, d'Estudi Zero, del teatre Sans de Mallorca. L'obra del dramaturg francès és una crítica a la incomunicació de la vida quotidiana, a través de les converses entre dos matrimonis que parlen i parlen per fer-nos acabar pensant si realment s'estan dient alguna cosa. "La vigència de l'obra, que nosaltres vam estrenar fa 25 anys, és total", va comentar el director, Pere M. Mestre. "Fins i tot ara agafa nous enfocaments, com ara la corrupció".

Seguiran tres obres d'autors espanyols i recents: *Cartas de las golondrinas*, dels cantàbrics Escena Miriñaque, sobre la immigració; *Mejorcita de lo mío*, de la companyia andalusa La Escapista, en complicitat amb la sala Triángulo, de Madrid, on es contraposa la visió que té un de si mateix amb la que tenen els altres; i *Últimos días de una puta libertaria*, de La Fundación, també andalusos, sobre les emocions i dificultats de la vida a través d'una vella borratxa del barri de Lavapiés de Madrid. ●

AGENDA

E-mail: agenda@lavanguardia.cat • Correu: Diagonal, 477, 7a. (08036) Barcelona

'LA CANTANTE CALVA'
Cicle Complicitats en Xarxa Teatre Tantarantana Les Flors, 22 (Barcelona) www.tantarantana.com

■ La sala de teatre alternatiu Tantarantana acull, des d'avui fins a l'11 de setembre al cicle Complicitats en Xarxa, quatre espectacles que ja han triomfat a tot Espanya. El primer, que es veurà fins diumenge a la sala barcelonina, és *La cantante calva*, d'Eugène Ionesco, dirigida pels mallorquins d'Estudi Zero.

Complicitat a les taules

PIERINA PIGHI
Barcelona

La sala Tantarantana ha reinicidit en la seva fórmula per afrontar la crisi, que afecta també els artistes, i promoure la circulació d'obres teatrals entre comunitats autò-

per Pere Mestre i Pepa Ramón, de la companyia Estudi Zero, procedent del Teatre Sans de Palma de Mallorca i que va debutar el 1985 amb aquest mateix drama.

Cartas de las golondrinas, de Blanca del Barrio, recrea del 25 al 28 d'agost la història

d'Andalusia, en coproducció amb la Sala Triángulo de Madrid, es pregunta "qui sóc jo?" mentre busseja en la intimitat del narrador.

La funció de tancament, *Últimos días de una puta libertaria*, és el retrat d'una anciana alcohòlica i amb síndrome

ROBERTO BALLEGAARD

nomes; llança des d'avui el segon cicle Complicitats en Xarxa, que aquest any porta a Barcelona quatre espectacles que ja han triomfat a Espanya.

El primer és *La cantante calva*, d'Eugène Ionesco, una sàtira de la banalitat de les relacions humanes. L'adaptació d'aquesta història, que es presenta al Tantarantana del 18 al 21 d'agost, està dirigida

Escena de 'La cantante calva', dirigida per Pere Mestre i Pepa Ramón

d'uns immigrants espanyols a l'Argentina i l'Uruguai a mitjans del segle XX, a partir de missives que recullen la nostàlgia de la separació de la seva família. El drama, interpretat per Escena Miriñaque (Santander), també recorda els estrangers a Espanya.

El monòleg *Mejorcita de lo mío*, que presenta de l'1 al 4 de setembre *La Escapista*,

de Diògenes al barri de Lavapiés a Madrid, que La Fundació de Sevilla muntarà del 8 a l'11 de setembre. La protagonista s'uneix a una jove lesbiana que ha passat la nit drogant-se per oblidar la ruptura amb la seva parella.

A la tardor, el Tantarantana presentarà *La marca preferida de las hermanas Clausman i Tennessee (w)* en altres ciutats gràcies a l'acord que permet als espectacles viure una mica més. ●

El Tantarantana inicia avui el segon cycle 'Complicitats en xarxa', que portarà al seu escenari quatre obres contemporànies de petites companyies d'arreu de l'Estat

Còmplices teatrals

Sílvia Giménez
BARCELONA

El Teatre Tantarantana de Barcelona estrena avui la temporada amb la segona edició del cycle *Complicitats en xarxa*, que durà al seu escenari cada setmana, i fins a l'11 de setembre, una producció d'un teatre alternatiu d'arreu de l'Estat. En total, s'hi faran quatre obres: *La cantant calba*, d'Estudi Zero (Palma); *Cartas de las golondrinas*, d'Escena Miriñaque (Cantàbria); *Mejorcita de lo mío*, de La Escapista Teatro (Andalusia i Madrid), i *Últimos días de una puta libertaria*, de Devenir Producciones (Sevilla).

En paraules del director del Tantarantana, Julio Álvarez, el cycle és una iniciativa que converteix el teatre en "una finestra oberta a les produccions alternatives de la resta de l'Estat" i que permet, al mateix temps, "sumar esforços econòmics i humans en temps difícils".

Certament, l'avantatge d'aquestes "complicitats" entre teatres és que permeten prorrogar la vida de certes obres més enllà de les programacions dels seus teatres i enriquir les agències dels que les acullen. En una conjuntura de crisi econòmica com l'actual, sembla que és l'única sortida del teatre de petit

Escena de 'La cantant calba', d'Eugène Ionesco, representada pels actors i les actrius d'Estudi Zero ■ ESTUDI ZERO

En temps de crisi, aquestes "complicitats" permeten prorrogar la vida de certes obres

format. Així, el Tantarantana també portarà a altres escenaris tres de les seves produccions: *La marca preferida de las hermanas Clausman*, *Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna* (que es va poder veure en l'últim Grec) i la coproducció *Tennessee (90)*.

Per la seva banda, les obres programades al teatre barceloní són de temàtica i formats diversos, però comparteixen, segons Álvarez, una alta dosi "d'emocions i humanitat"

i constitueixen "una bona mostra d'art contemporani, que trenca amb el tòpic d'obres incomprensibles".

De les quatre, tres són produccions pròpies de les companyies respectives, menys la primera a representar-se, *La cantant calba*, que és obra d'Eugène Ionesco, traduïda al mallorquí per Biel Mesquida. Tot i figurar entre els clàssics del teatre absurd, Estudi Zero defensa la seva vigència. Des de la seva primera representació el 1965, ha tingut molt bo-

nes crítiques; ara caldrà veure si l'adaptació del text a la burgesia mallorquina té una bona rebuda del públic català.

A partir del 25 d'agost hi ha programada *Cartas de las golondrinas*, una obra basada en la correspondència real d'emigrants espanyols a Amèrica durant els anys quaranta i cinquanta. I a partir del primer de setembre, *Mejorcita de lo mío*, un monòleg de Pilar Gómez que neix de l'eterna pregunta "Qui sóc jo?". El resultat és

"un vol sense motor", segons Fernando Soto, coautor, que repassa les experiències personals de la protagonista per tal de respondre's a si mateixa.

El cycle es tancarà, del 8 a l'11 de setembre, amb *Últimos días de una puta libertaria*, del guardonat César López Llera. L'obra retrata la trobada de dues perdedores, una vella borratxa amb síndrome de Diògenes, interpretada per Maria Alfonso Rosso, i una dona lesbiana que s'acaba de separar. ■

DIJOUS, 18 D'AGOST DEL 2011

Público

'La cantant calba'.

TEATRE

El Tantarantana busca més complicitats teatrals

TONI POLO
BARCELONA

Si alguna cosa de bo té la crisi és que agilitza l'enginy. Julio Álvarez, director del Teatre Tantarantana ho té clar: "Són temps idonis per buscar noves complicitats entre les sales alternatives". Aquests contactes han fructificat en el segon Cicle de Complicitats en Xarxa, que portarà, entre avui i l'11 de setembre, quatre espectacles que són "una clara mostra del que s'està fent arreu". La sala, en paraules del seu director, "obre una finestra d'aire fresc". El Tantarantana hi correspondrà representant, en aquests espais, tres obres pròpies.

L'actualitat de l'absurd

La primera obra és una versió de Biel Mesquida de *La cantant calba*, teatre absurd pur d'Eugene Ionesco, d'Estudi Zero, del teatre Sans de Mallorca. L'obra del dramaturg francès és una crítica a la incomunicació de la vida quotidiana, a través de les converses entre dos matrimonis que parlen i parlen per fer-nos acabar pensant si realment s'estan dient alguna cosa. "La vigència de l'obra, que nosaltres vam estrenar fa 25 anys, és total", va comentar el director, Pere M. Mestre. "Fins i tot ara agafa nous enfocaments, com ara la corrupció".

Seguiran tres obres d'autors espanyols i recents: *Cartas de las golondrinas*, dels cantàbrics Escena Mirriñaque, sobre la immigració; *Mejorcita de lo mío*, de la companyia andalusa La Escapista, en complicitat amb la sala Triángulo, de Madrid, on es contraposa la visió que té un de si mateix amb la que tenen els altres; i *Últimos días de una puta libertaria*, de La Fundación, també andalusos, sobre les emocions i dificultats de la vida a través d'una vella borratxa del barri de Lavapiés de Madrid.*

La Cantant
Calba

Girona

Un moment de l'espectacle

Estudi Zero porta 'La cantant calba' a La Planeta

La companyia mallorquina Estudi Zero Teatre presenta avui i demà (21 h i 18 h), a la sala La Planeta de Girona, la peça *La cantant calba*, d'Eugène Ionesco, un dels màxims exponents del teatre de l'absurd. Estudi Zero celebra amb aquest muntatge els seus 25 anys de trajectòria, que va començar al Teatre Sans precisament amb aquesta obra. ■

La Cantante
Calva

Saragotta

JUEVES
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

el Periódico 49

te recomendamos...

... la obra 'La cantante calva', de Ionesco

La compañía Studi Zero Teatre (Balears) presenta *La cantante calva*, de Ionesco, su primer espectáculo, que estrenaron hace 25 años y que se convirtió en el primer gran éxito de la compañía. Obra basada en la sátira a la banalidad de las relaciones humanas convencionales, es un divertidísimo poema fonético a un ritmo frenético que juega con la ilusión de la comunicación, en un intento de atravesar los límites de la realidad para plantear inquietantes preguntas al espectador. Este montaje propone romper con toda

ley literaria y metafísica, por lo cual sus personajes y sus respectivas personalidades no tienen lógica. Estamos ante una pieza, que el mismo autor definió como *antipieza*, y que comienza el camino del teatro del absurdo. La traducción hecha por Biel Mesquida, es un ejercicio de malabarismo lingüístico manteniendo el ritmo frenético del texto original.

LUGAR	TEATRO ARBOLÉ
HORARIO	21.00 HORAS
PRECIO	15 EUROS

ANIVERSARIO
20

el Periódico de Aragón

22
jueves

Los actores de Estudi Zero Teatre, en 'La cantante calva'.

CRÍTICA DE TEATRO
Joaquín Melguizo

... Pero bien hecho

LA compañía mallorquina Estudi Zero Teatre celebra su veinticinco aniversario recuperando 'La cantante calva', de Eugène Ionesco, que estrenaron en 1985 y se convirtió en su primer gran éxito.

Escrita en 1947 y estrenada en 1950 en el parisino Théâtre des Noctambules, se ha convertido en una de las piezas más populares del teatro contemporáneo europeo. Representada ininterrumpidamente desde 1957 en el Théâtre de la Huchette, pasa por ser (si nos olvidamos, por ejemplo, de Jarry) la iniciadora del teatro del absurdo.

Ionesco representa la concepción más nihilista de esta corriente teatral. La intencionada ambigüedad, la reiteración, esa lectura del mundo y la existencia humana como algo incómprensible, la banalidad de la vida cotidiana... aparecen en 'La cantante calva' multiplicadas hasta el infinito.

Interpretada comúnmente como una sátira de las relaciones humanas e incluso como un grito de protesta ante la situación creada en la postguerra europea, está, en el fondo, recorrida por una especie de metafísica de la nada y encierra un discurso profundamente reaccionario. Si el mundo es algo incómprensible jamás podrá ser transformado. Si el ser humano está condenado a una existencia fútil y trivial, jamás podrá actuar como elemento transformador. Cuando la reali-

dad es insostenible, mandemos todo al cuerno en vez de incidir sobre ella para intentar cambiarla.

Es cierto que Ionesco crea un divertido juego en torno a la comunicación (tal vez sería más apropiado decir no-comunicación) y la superficialidad de las relaciones humanas, y que con ese juego Estudi Zero construye un pequeño juguete escénico realizado con precisión, inteligencia, teatralidad y buen gusto. La original escenografía en blanco y negro dibuja un marco con aire de historietas en el que encajan con coherencia unos personajes perfilados con pinceladas de caricatura. La puesta en escena imprime al espectáculo el tono y el ritmo adecuados. Sin grandes alardes, pero poniendo el acento donde hay que ponerlo: la situación y el trabajo interpretativo. El elenco responde de manera sobresaliente. Ofrecen unos seres peculiares, con el toque justo de excentricidad. Con sutileza y medida. Con los ademanes y gestos precisos y necesarios.

Ionesco puede ser o no compartido, pero la propuesta de Estudi Zero es todo un acierto.

'LA CANTANTE CALVA' ★★★

Autor: Eugène Ionesco. **Compañía:** Estudi Zero Teatre. **Interpretes:** Pepu Rector, Damià Huf, Lluís Emz, Pere M. Mado, Irene Vilabona y Xim Vidal. **Dirección:** Pere M. Mado. **Escenografía:** Damià Huf. **Vestuario:** Lluís Emz. **Iluminación:** David Sola. **Lugar:** Teatre Arxíu. **Fecha:** 22 de septiembre de 2011. Dos horas de obra.

68 | Sábado 24 de septiembre de 2011

HERALDO
DE ARAGÓN

54 | CULTURA Y OÍDO

Sábado 24 de septiembre de 2011 | Heraldo de Aragón

Diario de Mallorca

30 | LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Estudi Zero, en el circuito de la red de Teatros Alternativos

EUROPA PRESS CIUDAD REAL

■ La compañía Estudi Zero llevará su obra *La cantant calva* hasta el IX Circuito de la red de Teatros Alternativos, en la que participarán un total de 16 grupos teatrales, cuyas obras se programarán hasta enero de 2012 en 35 salas y teatros de toda la geografía española con más de 180 funciones.

Las 16 compañías proceden de 11 comunidades autónomas diferentes, la cifra más alta de la his-

toria del circuito. De ellas, cuatro compañías están afincadas en Cataluña, dos en Madrid y dos en Galicia. Las otras regiones representadas son Andalucía, Aragón, Balears, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia. En total, más de un centenar de profesionales del sector se darán cita en este importante encuentro en el que se podrá ver durante una intensa semana un amplio espectro de destacados espectáculos.

DIARI DE BALEARS
L'ARTICLE 4 DE SETEMBRE DE 2011

Estudi Zero al IX Circuit de teatres alternatius

CIUDAD REAL La companyia balear Estudi Zero Teatre exhibirà l'obra *La cantant calva* dins el IX Circuit de la xarxa de teatres alternatius, en què participaran un total de 16 grups teatrals. Les obres es programaran fins al gener de 2012, en 35 sales i teatres de tot l'Estat i amb més de 180 funcions.

En el marc d'aquest circuit, Ciudad Real exhibirà del 19 al 21 d'octubre les propostes més avantguardistes de l'escena contemporània actual a la VII Mostra estatal de dansa i teatre contemporani de la xarxa de teatres alternatius.

Les setze companyies procedeixen d'onze comunitats autònomes diferents, la xifra més alta de la història del circuit. D'aquestes companyies, quatre estan establertes a Catalunya, dos a Madrid i dos a Galícia. Les altres comunitats autònomes representades són Andalusia, Aragó, les Balears, Cantàbria, Castella Lleó, Extremadura, Múrcia i el País Valencià. • E.P.

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Estudi Zero Teatre, en el circuito de la Red de Teatros Alternativos

EUROPA PRESS

La compañía Estudi Zero Teatre llevará su obra *La cantant calva* -uno de los mayores éxitos de la agrupación teatral con sede en el Teatre Sani- hasta el IX Circuito de la red de teatros alternativos, en la que participarán un total de 16 grupos teatrales, cuyas propuestas se programarán hasta enero de 2012 en 35 salas y teatros de toda la geografía española, con más de 180 funciones.

Las 16 compañías proceden de 11 comunidades autónomas diferentes, la cifra más alta de la historia del circuito. De ellas, cuatro compañías están afincadas en Catalunya, dos en Madrid y dos en Galicia. Las otras regiones representadas en esta muestra son Andalucía, Aragón, Balears, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia.

VII MUESTRA NACIONAL DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORANEO

Todos los personajes de esta trama sin trama se encuentran en escena. / FOTOS: LA TRIBUNA

Una absurda 'Cantante calva' devuelve a la muestra al teatro

El público que sobrepasó el aforo de La Sensación disfrutó de esta vieja comedia del teatro del absurdo que se apoya en personajes caricaturescos y diálogos repetidos hasta la saciedad

Compañía: Estudi Zero Teatre
Espectáculo: *La cantante calva*
Letra: Teatro de la Sensación
Motivo: VII Muestra Nacional de Danza y Teatro Contemporáneo
Reperto: Pepe Ramón, Damián Izal, Lourdes Erro, Pere M. Mestre, Irma Villalga y Xim Vidal
Dirección: Pere M. Mestre
Escenografía: Dominic Hull

M. SIERRA / CIUDAD REAL
 Desde el principio de la VII Muestra Nacional de Danza y Teatro Contemporáneo, en la presentación del programa de la misma, *La cantante calva* sonaba como uno de los bomboncitos del encuentro teatral, lo que facilitó que el aforo del Teatro La Sensación se llenara de un público más que predispuerto a disfrutar de la creación del francés Eugène Ionesco, un lleno que se está echando en falta en otros montajes.

Un texto disparatado, sin ningún sentido, cargado de diálogos repetitivos y sin secuencia dramática, además de una premeditada sobreactuación, son algunos de los rasgos que caracterizan al teatro del absurdo, el que a mediados del siglo XX buscaba revelarse contra las reglas establecidas del teatro, al que pertenece esta composición de Ionesco, que invita a la risa a fuerza de repeticiones inconexas.

De este desbarajuste, premeditadamente desbarajustado, la compañía Estudi Zero Teatre, de Palma de Mallorca, saca especial

Pere M. Mestre, como señor Martín, observa a la criada.

tajada sobre el escenario, convertido para la ocasión en un comedor inglés, presidido por un gran cuco que, también ávido de saltarse las reglas, lleva años «dando una hora contraria a la que es».

En ese comedor, creación de Dominic Hull, que parece salido de un cómic, como todo lo que ocurre en él, el señor y la señora Smith, hablan de todo y de nada porque sencillamente tienen que hablar, mientras esperan la visita, que les pilló por sorpresa, del señor y la señora Martín. Una criada

que se cree Sherlock Holmes y un bombero más dispuesto a contar historias que a apagar fuegos, completan este guate que inglés en el que nadie baila, nadie come, y en el que no aparece, ni por asomo, cantante calva alguna (ni calva, ni velluda).

Pere M. Mestre dirige este «absurdo» montaje lleno de trabalgas dialogados y de repeticiones imposibles, poniendo el acento en el texto y en el ejercicio interpretativo, justo donde hay que ponerlo, pero cuidando especialmente que

los personajes no sobrepasen los límites de la excentricidad. En esta línea cabe destacar la actuación de la pareja Martín, interpretada para la ocasión por Lourdes Erro, que consigue llevar a su personaje al límite, sin sobrepasarlo, y sacando el máximo partido a sus palabras, y el mismo Pere M. Mestre, que convierte el suyo, con acierto en una caricatura inglesa comedida y llena de buenos modales, pero caricatura al fin y al cabo.

En este montaje que va cobrando sentido y fuerza a medida que avanza, hay que destacar el final de la propuesta de Mestre, en el que la compañía reproduce a cámara rápida e intercambiando los papeles, en menos de dos minutos, lo sucedido a lo largo de una hora que dura el espectáculo.

El aplauso generalizado que cerró la noche de la Sensación confirmó que los textos teatrales, esos que no están a medias de nada, siguen siendo una apuesta segura para las salas, sobre todo cuando se atreven a representar textos que ya tienen fuerza por sí solos como el que Ionesco escribió en el año 1950 y que perfectamente podría haberse llamado *La hora inglesa*, como el mismo autor reconoció.

La compañía mallorquina Estudi Zero Teatre celebra este año su veinticinco aniversario y lo hace recuperando este montaje que ya puso en escena, con éxito, en el año 1985.

JOSÉ MONROY / VÍ MUESTRA

El blanco y negro predominó en la estética de la escenografía utilizada por el grupo mallorquín

La cantante calva obnubiló con la lógica del absurdo y llenó de carcajadas La Sensación

Estudi Zero Teatre transmitió la química de su larga relación con el texto de Ionesco con una ágil propuesta

A. R.
CIUDAD REAL

Qué cosa más curiosa, qué extraña coincidencia hablarse y no tener ni idea de quién es el otro. O tal vez sí, pero sin querer recordarlo como si lo mejor fuera ser unos perfectos desconocidos, en la misma cama, bajo las mismas sábanas, aunque sin atisbo de dudas de que cada uno viene de otro planeta.

La cantante calva siempre se peina igual y si en el espejo no estaba el reflejo de Donald era porque aún no había llegado. Los que llenaron el Teatro de la Sensación y se llevaron vitores y aplausos fueron los actores mallorquines de Estudi Zero Teatre con la puesta en escena de un texto que dominan con la acelerada fluidez que a menudo requieren los juegos fonéticos y de equívocos que Ionesco plasma.

Las actrices encargadas de dar vida a la Señora Smith y Elisabeth Martín estuvieron fabulosas en su ingenuidad costumbrista, dichas como si caminaran por el agua de puntillas ante cualquier nimiedad que las distrajera, como quien cree hablar con gran propiedad otra lengua y se queda obnubilado escuchando la sonoridad de la pala-

JOSÉ MONROY / VÍ MUESTRA

El público disfrutó con los absurdos diálogos y palabras inventadas

bra y pensando en todo lo que cree que ha llegado a decir.

Todos querían comunicarse, encontrar conexión con el otro, pero resulta que "cada uno va a su bola", como comentó Pere M. Mestre, director del montaje y sobre el escenario un bombero, muy House, de prominente sombrero y desalentado por los incendios sin importancia que ocurren a su alrededor, aunque pronto se convierte en llama ardiente cuando la atolada doncella quiere que todo se consuma en el fuego.

Ávidos por interconectar pero con la misma cara de interrogación o puntos suspensivos de

quien acude a leer un periódico o ver el telediario en el que siempre dicen lo mismo, el absurdo les envolvió y terminaron enfrentándose y propinándose refranes que no venían al caso, frases hechas que no decían nada, trabaleguas cada vez más complicados y alteradas interjecciones repetidas en cascada que sí que decían mucho de un estado de ánimo entre la incompreensión y la furia.

Paradigma de la nada que envuelve la realidad fue Donald con un gesto sorpresivo de ojos que parecían estar viendo el vacío y afirmando que "cualquiera se tira" al abismo. □

FOTOGRAFIES DE L ESPECTACLE

La Cantant CLM

FITXA DE L'ESPECTACLE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MUNTATGE I DE L'OBRA

TIPUS D'ESPECTACLE: Teatre de l'absurd

TEMPS DE MUNTATGE: 4 hores

TEMPS DE DESMUNTATGE: 1 hores

DURADA DE L'ESPECTACLE: 70 minuts **DESCANS:** No

CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES EXIGIDES PER LA COMPANYIA:

ESCENARI: 5m d'amplària x 5m de fondària x 3m d'alçària

IL·LUMINACIÓ: 12 PC (1.000 W)

8 Pars de 64 (1.000 W)

8 Retalls

Taula programable

24 Canals

Altres: filtres blau, vermell, ambar

Potència necessària: 40 KW

ALTRES: Personal de càrrega i descàrrega: 2 persones

Durant el muntatge 1 tècnic d'electricitat i una escala de treball

Vestuaris amb aigua corrent.

CAIXET:

Per una funció: 2.950€ IVA inclòs

Per dues funcions consecutives al mateix teatre: 5.200€ IVA inclòs

Es poden acordar condicions especials combinant un caixet inferior amb una taquilla garantida. Els desplaçaments i l'estada haurien de venir finançats per a Entitats Públiques.

PERSONES DE CONTACTE:

Pere M. Mestre / Antònia Beltran

Tel: 971 72 71 66 Fax: 971 72 35 97

e-mail: info@estudizeroteatre.com

C/ Ca'n Sanç, nº 5 07001 Palma de Mallorca