

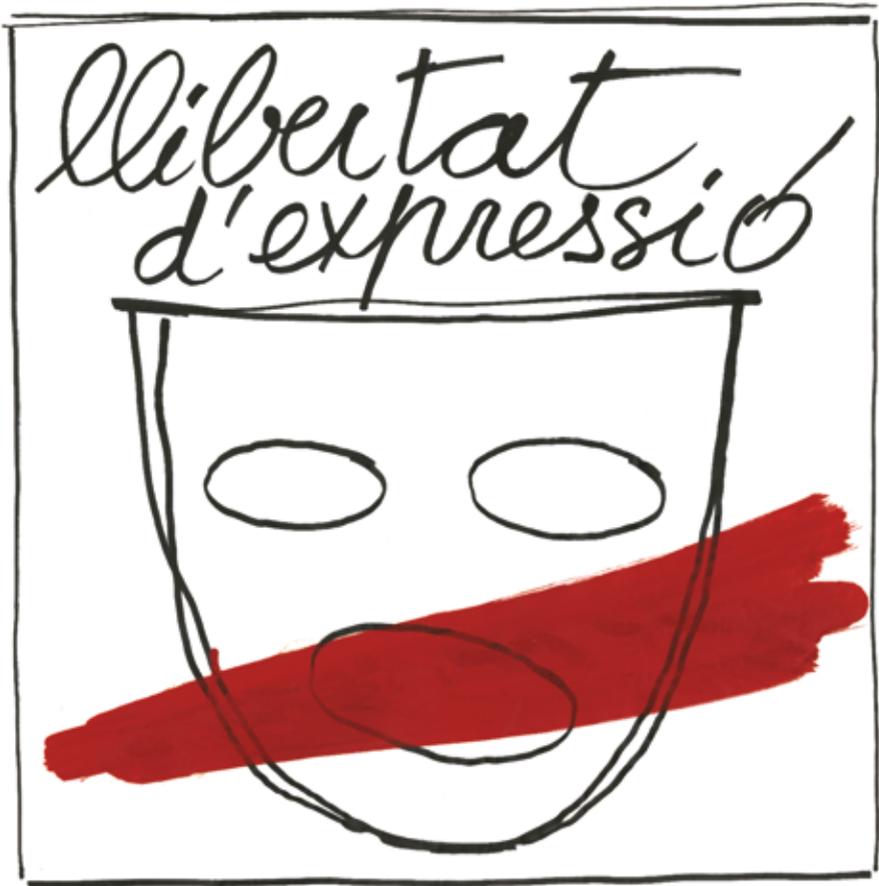
El teatro independiente en España: 1962-1980

Seminario

19-21 de octubre de 2016

Barcelona

Institut del Teatre

Diputació
Barcelona

| Institut del Teatre

En las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, los grupos de teatro independiente en España, vinculados entre sí por su frontal rechazo al franquismo y por su cercanía a la escena alternativa internacional, renovaron la escena desde la cultura popular, las aulas universitarias, los circuitos alternativos y la itinerancia como forma de representación. Este fue un teatro audaz que incorporó lenguajes escénicos contemporáneos y sumó nuevos públicos. El teatro independiente revolucionó los escenarios del país generando una larga lista de compañías, encuentros y festivales. Su cronología se inicia en 1962, con el nacimiento de los primeros colectivos, y finaliza en 1980, con su autoproclamada disolución durante las Conversaciones de El Escorial.

Este seminario tiene como objetivo presentar una visión global del periodo, una de las etapas más relevantes en la historia del teatro del siglo XX en nuestro país.

El teatro independiente en España: 1962-1980* es un proyecto en red de tres años de duración, en el que participan las siguientes instituciones: el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Centro de Documentación Teatral (INAEM), el Museo Nacional del Teatro, l'Institut del Teatre (Diputación de Barcelona) y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (Junta de Andalucía).

Consultar toda la información y documentación sobre el proyecto en el portal: www.teatro-independiente.mcu.es

El proyecto está compuesto por varios bloques: la investigación del periodo, el desarrollo de actividades públicas que lo visibilicen y la presentación de una plataforma digital que aglutine información sobre el tema. Fruto de este trabajo en colaboración, se desarrollarán actividades en Madrid, Barcelona y Sevilla, sedes de las instituciones integrantes del proyecto. Asimismo se plantea la posibilidad de realizar una exposición itinerante para 2018.

* Este viaje de tres años quiere ser una celebración de la memoria viva, por lo que algunos de sus protagonistas participan, de un modo u otro, en las actividades y en la documentación de este proyecto. Su objetivo es que los profesionales y espectadores de hoy, especialmente los más jóvenes, conozcan y valoren a quienes protagonizaron la escena teatral de aquel momento.

Conferencias y mesas de debate

Teatre Estudi, Institut del Teatre

Miércoles, 19 de octubre

10 h

Inauguración de las jornadas, a cargo de:

Juanjo Puigcorbé, diputado delegado de Cultura, Diputación de Barcelona

Magda Puyo, directora general, Institut del Teatre

10.30 h

Presentación del proyecto de investigación y difusión “El teatro independiente en España: 1962-1980”, a cargo de:

Mercè Saumell, Institut del Teatre

Natalia Álvarez, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Julio Huélamo, Centro de Documentación Teatral

Beatriz Patiño, Museo Nacional del Teatro

Lola Vargas, Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

11 h

Conferencia inaugural “Contexto del teatro independiente en Cataluña”, a cargo de Mercè Saumell

Aproximación a los inicios y a la consolidación del teatro independiente en Cataluña. Especial atención a las aportaciones metodológicas, organizativas y estéticas en este período y que supusieron una radical renovación del teatro catalán. Un teatro audaz, cómplice con el público, en un contexto político de cambio.

12.15 h

Pausa café

12.45 h

Conferencia “Mori el Merma, proceso de creación”, a cargo de Joan Baixas

Perspectivas sobre Mori el Merma, un espectáculo de 1977 de la compañía Teatre de La Claca, dirigida por Joan Baixas y Teresa Calafell. Joan Miró fue el responsable del diseño escenográfico y de los personajes que fueron fabricados en tela, goma espuma y pintados por su mano. Baixas rememora el proceso junto a valiosos documentos audiovisuales del momento.

14 h

Pausa comida

16.30-18.30 h

Mesa Redonda “La memoria del teatro independiente. Centros de documentación, archivos y museos”, con la participación de:

Anna Valls, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Institut del Teatre

Natalia Álvarez, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

María Jesús Bajo, Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

Julio Huélamo, Centro de Documentación Teatral

Beatriz Patiño, Museo Nacional del Teatro

Moderadora: Lola Vargas-Zúñiga

Estado de la cuestión de la documentación sobre este período en los principales centros institucionales del país. Principales colecciones de archivo y museísticas existentes, fondos fotográficos, archivos personales, material audiovisual, etc. Proyectos de futuro para la preservación y difusión de este patrimonio.

Jueves, 20 de octubre

10 h

Conferencia “Cuerpo y género en el teatro independiente”, a cargo de David Rodríguez Solás

El reflejo de nuevos roles masculinos y femeninos en el teatro independiente. Nuevas gestualidades, nuevas sexualidades, nuevos modelos corporales. Referentes alternativos de género en la España tardofranquista.

11.30 h

Pausa café

12-14 h

Mesa redonda “Espacios alternativos”, con la participación de:

Pilar Aymerich, Chus Cantero,
Frederic Roda, Paca Sola

Moderador: Jordi Bordes

El teatro independiente inundó con sus giras y festivales la geografía española. En otros escenarios: universidades, colegios mayores, parroquias, ateneos... y la calle. La recuperación del espacio público.

14-16 h

Pausa comida

16-18 h

Mesa redonda “El impacto del teatro independiente en la formación teatral”, con la participación de:

Montse Amenós, Mariano Anós,
Hermann Bonnín, Joan Ollé

Moderador: Agustí Humet

El teatro independiente estableció nuevos modelos y roles profesionales que se transmitieron a través de la práctica profesional y de la docencia, aportando nuevos conocimientos y metodologías. La herencia del teatro independiente provocó la renovación de la formación teatral, ya sea en los centros institucionales ya consolidados o a partir de nuevas iniciativas formativas.

Viernes, 21 de octubre

10 h

Conferencia “La crítica y el teatro independiente”, a cargo de César Oliva

El tratamiento del teatro independiente en los medios de comunicación del franquismo y la transición. El papel de la crítica –y de los críticos– a lo largo del período, y su evolución. La aparición de publicaciones especializadas como Primer Acto, Pipirijania o Yorik.

11.30-12 h

Pausa café

12-14 h

Mesa redonda: “Teatro independiente y sociedad”, con la participación de:

Manu Aguilar, Manel Pousa,
Pare Manel, Ferran Rañé, Rodolf Sirera

Moderador: José Ramón Fernández

El teatro independiente supuso un revulsivo para muchos colectivos de aquel momento y un referente generacional en una sociedad que exigía cambios profundos en sus estructuras.

Participantes

Natalia Álvarez

Comisaria de Artes Escénicas. Ha trabajado en la unidad técnica de Iberescena y en 2010 empezó a realizar las labores de coordinación y comisariado de Artes en Vivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha sido nombrada recientemente codirectora de los Teatros del Canal de Madrid. Coordina este proyecto por parte del Reina Sofía.

Montse Amenós

Escenógrafa. Licenciada en Artes Escénicas en el Institut del Teatre de Barcelona, donde actualmente es profesora. Entre 1975 y 1995, trabajó junto a Isidre Prunés y ambos participaron en espectáculos emblemáticos del teatro independiente como Antaviana (1977), de Dagoll-Dagom. También ha trabajado para cine y museos y ha recibido numerosos premios a lo largo de su extensa trayectoria.

Mariano Anós

Actor, director y pedagogo teatral. Se inició en el Teatro Universitario de Zaragoza y luego formó parte del grupo Tábano. En 1973 formó en Zaragoza, junto a Javier Anós y Pilar Laveaga, el Teatro de la Ribera, grupo emblemático del teatro independiente en Aragón en el que permaneció hasta 1991. Después ha trabajado en el Teatro del Temple y como profesor de interpretación en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza.

Pilar Aymerich

Fotógrafa. Estudió teatro en Barcelona y Londres, donde se inició en la fotografía especializándose en el retrato y el reportaje. Destacan su serie 1975-1979 Memòria d'un temps sobre la transició en Cataluña, así como reportajes sobre la Nova Cançó y el teatro independiente. Ha recibido numerosos premios y es miembro del consejo directivo de la Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya (UPIFC).

Joan Baixas

Pintor y director escénico. En la época del teatro independiente, dirigió la compañía Teatre de La Claca (1967-1988), donde colaboró con artistas como Joan Miró, Antonio Saura, Lluís Pasqual o Els Joglars. La Claca viajó por todo el mundo, y especialmente Mori el Merma (1977), que pudo verse desde Nueva York a Sidney. Ha sido profesor del Institut del Teatre y sigue investigando sobre la escena y las artes plásticas.

María Jesús Bajo

Doctora en Ciencias del Espectáculo. Desde 1992 está vinculada al Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (CDAEA), donde es responsable de Proyectos y Publicaciones. Su ámbito de investigación es el teatro andaluz del siglo XX. Ha colaborado en diferentes proyectos tanto institucionales como privados.

Hermann Bonnín

Director y actor de teatro y cine y estudioso de las artes escénicas. Ha dirigido la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid (RESAD) y el Institut del Teatre de Barcelona, desde el que impulsó una profunda renovación. Posteriormente fue nombrado director del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. En 1997 fue cofundador y director artístico del Brossa Espai Escènic de Barcelona y en la actualidad es director artístico de La Seca Espai Brossa.

Jordi Bordes

Periodista cultural desde 1994. Desde 2003 se especializa en el ámbito de las artes escénicas en la redacción del periódico El Punt – Avui realizando un amplio seguimiento de este sector en Cataluña. Actualmente, también es presidente de la plataforma Recomana, que reúne a los críticos de teatro, danza, circo y ópera de los medios catalanes, tanto en papel como digitales.

Chus Cantero

Bilbaíno, su trayectoria profesional transcurre en Sevilla, donde se licenció en Económicas en 1973. Entre 1971 y 1980, trabajó como gestor en diferentes compañías del teatro independiente de Andalucía (Crótalo, Teatro del Mediodía, Esperpento y Teatro de Repertorio). Después, se ha vinculado a la gestión cultural de la administración (Expo 92, Diputación de Sevilla).

José Ramón Fernández

Filólogo, dramaturgo, investigador y documentalista del Centro de Documentación Teatral (CDT). Es uno de los autores más importantes de su generación junto a Juan Mayorga y Raúl Hernández Garrido, con los que creó Teatro del Astillero en Madrid. Ha recibido numerosos premios como el Nacional de Literatura Dramática o el Lope de Vega. Trabaja en este proyecto por parte del CDT.

Julio Huélamo

Doctor en Filología Hispánica. Ha desarrollado su labor docente en secundaria y en diferentes universidades. Es autor de diversos libros de investigación teatral y actualmente dirige el Centro de Documentación Teatral (CDT) del INAEM, donde lidera un amplio proyecto de documentación del teatro hispano. Coordina este proyecto por parte del CDT.

Agustí Humet

Actor, músico, pedagogo, director musical y escénico. Inició su carrera en el teatro independiente en el año 1973 con la compañía El Globus de Terrassa. Desde 1982 ejerce como docente en el Institut del Teatre donde ha ocupado diferentes cargos directivos. Ha realizado diferentes cursos internacionales en Italia, Gran Bretaña, México o Costa Rica.

Participantes

César Oliva

Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la Universidad de Murcia, donde fundó el Teatro Universitario de Murcia (TUM), compañía con la que llegó a montar más de treinta producciones entre 1967 y 1975. Pionero del teatro independiente, fue nombrado el primer director del Festival de Almagro en 1978 y más tarde ha sido invitado como docente en numerosas universidades nacionales e internacionales.

Joan Ollé

Fundó Dagoll-Dagom y dirigió los primeros montajes, y desde entonces ha puesto en escena unos ochenta espectáculos. Es profesor del Institut del Teatre. Fundó –con Jordi Mesalles– el Col·legi de Teatre. Dirigió el Sitges Teatre Internacional de 1993 a 2000. Ha hecho radio y televisión, siempre junto a Joan Barril. Escribe semanalmente en El Periódico de Cataluña.

Beatriz Patiño

Documentalista. Licenciada en Ciencias de la Documentación por la Universidad de Granada. Desde el 2006, pertenece al Cuerpo de Ayudantes Bibliotecas y Museos del Estado. Desde 2007 está vinculada al Museo Nacional del Teatro, como responsable de la Biblioteca. Desde noviembre de 2015 es directora gerente del mismo museo. Coordina este proyecto por parte del Museo Nacional del Teatro.

Manuel Pérez Aguilar

Manu Aguilar es su nombre en el ámbito de la escena. Tras una larga trayectoria iniciada en el año 1965, ha transcurrido por el teatro independiente (Estudio de Teatro Albor, Los Goliardos, Tábano y Cooperativa Teatral Denok), por la coordinación o dirección de varios festivales de teatro con carácter nacional o internacional (Vitoria, Zaragoza, Madrid, etc.), y como gestor teatral en diferentes administraciones públicas.

Manel Pousa, Pare Manel

Sacerdote desde 1975. Es párroco en barrios obreros de Barcelona como Verdún y Roquetes. En 2004, creó la Fundación Pare Manel, donde trabaja con marginados sociales. Ha recibido numerosos premios institucionales y también amonestaciones del Arzobispado. Gran amigo de Pepe Rubianes, Carles Flavià o Joan Ollé, participó en los inicios del teatro independiente en el Cau de la parroquia Villarroel.

Ferran Rañé

Actor de teatro, cine y televisión, inicia su carrera profesional en Els Joglars, compañía en la que participa en cinco espectáculos (1970-1977). Su paso por Dagoll Dagom, impulsa su carrera personal como actor, tras quince años de trabajos grupales. A partir de aquí desarrolla una exitosa carrera en solitario tanto en el teatro, como en el cine y la televisión. Alterna los trabajos de encargo con sus propios proyectos, a través de su compañía Esfera Espectacles.

Frederic Roda

Formado en el Institut del Teatre y en la Universidad de Barcelona, se vinculó a la Nova Cançó a través del grupo Tricycle en 1968 y al teatro en 1969 con el Nou Grup de Teatre Universitari (NGTU), puente entre el teatro universitario y el teatro independiente. Más tarde, ha ejercido como docente en el Institut del Teatre y como director artístico en la Fira de Tàrraga. Actualmente, dirige el Teatre de Ponent de Granollers.

David Rodríguez Solás

Doctor en Estudios Teatrales por The City University de Nueva York. Ha publicado diversos libros sobre la escena hispana contemporánea y actualmente prepara una investigación sobre el teatro independiente en España. Actualmente, es profesor de la University of Massachusetts Amherst en Estados Unidos.

Mercè Saumell

Doctora en Historia del Arte. Ha sido profesora de teoría teatral en las Universidades de Salamanca y Girona. Desde 1995, trabaja en el Institut del Teatre. Ha formado parte de varios grupos de investigación acreditados (CSIC, UB) y también de proyectos europeos vinculados a las artes escénicas. Su principal ámbito de investigación es el teatro catalán contemporáneo. Coordina este proyecto por parte del Institut del Teatre junto con Ferran Adelantado.

Rodolf Sirera

Filólogo e historiador, dramaturgo, traductor y gestor público. En 1972 formó parte del grupo independiente El Rogle en Valencia junto a su hermano Josep Lluís. Su obra más representada, editada y traducida es El verí del teatre (1978). Ha recibido numerosos premios a lo largo de su destacada trayectoria, especialmente respecto a la realidad social y política del País Valenciano.

Paca Sola

Actriz. Fue una de las fundadoras de la compañía Comediants en 1972, en la que ha ejercido de directora de proyectos durante décadas. Tiene una amplia experiencia en la producción, gestión y distribución de espectáculos y giras, desde los montajes del teatro independiente de los setenta hasta los grandes eventos de los noventa.

Participantes

Anna Valls

Licenciada en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona y en Documentación por la Universidad Abierta de Cataluña. Postgrados en Gestión y Planificación de Bibliotecas (UPF) y Habilidades Directivas (UAB). Desde 2006, es la Directora del Centro de Documentación y Museo de las Artes Escénicas del Institut del Teatre, donde ha impulsado un proyecto de cambio focalizado en la difusión del patrimonio.

María Dolores Vargas-Zúñiga

Licenciada en Geografía e Historia y postgrado en Archivística y Documentación. Responsable del archivo fotográfico de la Expo de Sevilla 92. Entre 1997 y 2006 fue directora del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, cargo que retomó en 2012. Cuenta con numerosas publicaciones y fue comisaria de la exposición "Teatro independiente en Andalucía". Coordina este proyecto por parte del CDAEA.

Entrevistas

Durante estas jornadas, en el vestíbulo del Teatre Estudi podrán visionarse las entrevistas realizadas en el marco de este proyecto con algunos de los protagonistas del teatro independiente catalán:

Anna Rosa Cisquella

Els Joglars, Dagoll Dagom

Josep Anton Codina

Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, Alpha 63,
Nova Companyia de Barcelona

Joan Font

Comediants

Joan Maria Gual

A-71

Lluís Pasqual

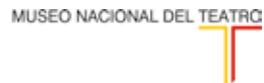
La Tartana, Teatre Lliure

Mercedes Sampietro

Grupo Cátaro

Diputació
Barcelona | Institut del Teatre

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA