



Balance 100 Horas de Teatro Independiente 2017

Del 19 al 23 de Junio de 2017, se llevó adelante la décima edición del Festival “**100 Horas de Teatro Independiente**” en el Estadio del Centro —Av. Santa Fe 500, Alberdi— organizado por la Municipalidad de Córdoba, desde la Dirección de Emprendimientos Creativos, Área Artes Escénicas, junto a la Asociación Argentina de Actores y con la asistencia técnica del programa Nacional Festejar. Hubo una importante afluencia de público a las funciones y actividades complementarias, llegando a un total de 2 mil personas.

Por primera vez, se incorporó la figura de un curador, rol desempeñado en esta edición por Jorge Monteagudo. La grilla de actividades incluyó 13 funciones seleccionadas por un jurado integrado por el curador, Alicia Raquel Vissani y Pablo Agustín Martella. Dicha selección se realizó a partir de una convocatoria pública y abierta del 13 de marzo al 5 de mayo de 2017, postulándose 24 carpetas digitales de obras estrenadas. El 15 de mayo el jurado dio a conocer las 11 obras seleccionadas por unanimidad y orden de mérito bajo los siguientes criterios:

- Asegurar la convivencia de propuestas hechas por realizadores de diversos tipos de trayectoria en el medio teatral cordobés.
- Visibilizar las diferentes y particulares estéticas y lenguajes que se desarrollan localmente, así como los nuevos recursos visuales y sonoros.
- Hacer foco en las temáticas presentes en los trabajos y sus enfoques.

Los trabajos seleccionados se mencionan a continuación:

1. Volver a Madryn, de El Cuenco Teatro. Dirección de Rodrigo Cuesta.
2. Esdrújula, palabras para Bonino, de Zéppelin Teatro. Dirección de Jorge Villegas.
3. La Verdad de los Pies, de elenco concertado. Dirección de Jazmín Sequeira.
4. Los Hijos De... (un drama social), de Los Hijos de... Dirección de Soledad González.
5. Todo Verde, de El Cuenco Teatro. Dirección de Maximiliano Gallo.¹
6. Relatos Rave, de El Cuenco Teatro. Dirección de María Belén Pistone.
7. Nada del Amor me produce envidia, de Mamushka Escénica. Dirección de Lucas Leiva.
8. Waldina, de Estambul. Dirección de Nelson Balmaceda.
9. Vualá!, de Il Morto Che Parla. Dirección de Paco Giménez.
10. Para vos, Apolo, de La Volacera. Dirección de Verónica Aguada Berteá.
11. El Viento en un Violín, de La Glorieta. Dirección de Matías Benedetti.

Siendo este Festival uno de los hitos de la agenda anual de las artes escénicas local, se eligió como lugar de realización del mismo el “Estadio del Centro”, declarado de Interés Cultural por el Concejo Deliberante. Allí se realizaron emblemáticos encuentros de teatro independiente como la maratón teatral, en 1982. Cabe destacar que el uso de este espacio fue gratuito para la Municipalidad de Córdoba.

Con un despliegue inusual que incluyó el montaje de dos escenarios y sistemas lumínicos, sonoros y escénicos de avanzada, el público disfrutó una puesta teatral de gran nivel a muy bajo costo. Las funciones fueron distribuidas en los 5 días de realización del evento en tres horarios: 19, 21 y 23 horas con una entrada general de \$50. Por su parte las funciones de apertura (lunes 19 de Junio, “Fanfarria”, del Circo Da Vinci y “Sensación Cuarteto”, de Belén Pistone), y la última de cierre (viernes 19 de Junio, “Chancho. Mi papá lo mató” del elenco Municipal de Danza Teatro), fueron gratuitas.

Paralelamente, el Festival ofreció actividades de capacitación gratuitas para actores y estudiantes de teatro en el Centro Cultural Casona Municipal —Av. Gral. Paz esq. La Rioja, Centro—. Los talleres fueron dictados por Gastón Palermo y Victoria Roland. También, con entrada libre y gratuita hubo un encuentro organizado por la Asociación Argentina de Actores, otro por el Instituto Nacional de Teatro INT – Delegación Córdoba, y por Javier Baricheval quien dictó una charla sobre Derechos de Autor.

El festival contó además por primera vez, con un espacio de feria expositiva en el Foyer del Estadio donde expusieron su labor y propuestas las tres academias educativas destinadas a la enseñanza del oficio actoral y escénico (Seminario Jolie Libois, Escuela Provincial Roberto Arlt y Escuela de Artes UNC) además de las representaciones locales de las 3 instituciones que regulan la actividad del sector (AAA, INT, Argentores), generando un espacio constante

¹ Por razones involuntarias de la organización del Festival, esta obra no se presentó finalmente y se repuso “Sensación Cuarteto” por la fuerte demanda del público.

de encuentro, brindando información útil y conteniendo sus propuestas de charlas y debates en un espacio abierto dentro del evento.

La grilla

LUNES 19 DE JUNIO

20.00 : Apertura:

Fanfarria, del Circo Da Vinci

Sensación Cuarteto, de Belén Pistone

Dirección de Belén Pistone.

Entrada libre y gratuita

MARTES 20 DE JUNIO

19.00:

Sensación Cuarteto, de Belén Pistone

Dirección de Belén Pistone.

Entrada libre y gratuita

21.00:

Vualá!, de Il Morto Chi Parla

Dirección de Paco Giménez.

23.00:

La Verdad de los Pies.

Estudio equívoco del comportamiento humano, de elenco concertado

Dirección de Jazmín Sequeira

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO

19.00:

Los Hijos de... (un drama social)

Dirección de Soledad González

21.00:

Relatos Rave, de El Cuenco Teatro

Dirección de Belén Pistone

23.00:

Nada del amor me produce envidia, de Mamushka Escénica

Dirección de Lucas Leiva

JUEVES 22 DE JUNIO**19.00:****Volver a Madryn**, de El Cuenco Teatro
Dirección de Rodrigo Cuesta**21.00:****El Viento en un violín**, de La Glorieta
Dirección de Matías Benedetti**23.00:****Para vos, Apolo**, de La Volacera
Dirección de Verónica Aguada Berteza**VIERNES 23 DE JUNIO****19.00:****Waldina**, de Teatro Estambul
Dirección de Nelson Balmaceda**21.00:****Esdrújula, palabras para Bonino**, de Zéppelin Teatro
Dirección de Jorge Villegas**23.00:****Chancho. Mi papá lo mató**, del Elenco Municipal de Teatro Danza
Dirección de Carina Bustamante**Actividades complementarias****Taller: “El cuerpo como escenario”**, dictado por Gastón Palermo.
Días: lunes 19, martes 20, miércoles 21 de junio. Horario: 9 a 13 h.
Lugar: Centro Cultural Casona Municipal.**Taller: “Hacer cosas con palabras”**. Dictado por Victoria Roland.
Día: martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de junio. Horario: 15 a 19 h.
Lugar: Centro Cultural Casona Municipal.**Charla: El Derecho de autor: gestión colectiva teatral y de otros rubros: Objetivos. Argentores, su fundación, servicios y ámbito de activación.**
Dictado por: Dr. Javier Baricheval
Día: Viernes 23 de junio. Horario: 10:30 a 13 h.
Lugar: Centro Cultural Casona Municipal.

Charla: El rol del Sindicato, el Estado y los Agentes privados en la profesionalización de los actores del interior.

Día: miércoles 21 de junio. Horario: 16 h.

Disertaron: Marcela Malcoff, Martín Cabrera y Dra. Carla Calderón.

Organizó: Asociación Argentina de Actores.

Temas abordados: Ley del régimen laboral y previsional del Actor / Intérprete. Cooperativas de Teatro. Representación Sindical. Derecho de imagen.

Lugar: Foyer de Estadio del Centro.

Encuentro con Jóvenes Teatristas

Día: jueves 22 de junio. Horario: 16 h.

Coordinó: Ricardo Bertone – Representante Zonal del INT

Temas abordados: Encuentro del Instituto Nacional de Teatro con los teatristas de hasta cinco años en la actividad. Con el objetivo de conocer sus preocupaciones y dificultades, despejar dudas y explicar el accionar del INT.

Organizó: Instituto Nacional de Teatro INT – Delegación Córdoba.

Lugar: Foyer de Estadio del Centro.

Obra por obra

Fanfarria, del Circo Da Vinci

"Fanfarria" de Circo Da Vinci invita a compartir el acto de la celebración, sea cual fuese el acontecimiento, fuera festivo o fuera funesto. Una ceremonia en manos de una caravana sonante de bronce y madera, de golpe y de viento. Una agrupación de personajes transeúntes que traslada consigo el regalo de la música y el misterio de su alegre y melancólica presencia. Una pieza musical-escénica de gran fuerza y brillantez, que despliega los lazos y andanzas de esta familia de nueve viajeros dedicados al arte de variedades, que orbitan bajo el propio impulso de sus locuras y generan un momento efímero y perdurable de sonoridad, desconcierto, belleza, caos y humor. "Quien ha visto pasar a la Fanfarria DaVinci permanece en el eco de ese tránsito, conteniendo en un suspiro el deseo de un nuevo encuentro."

En escena: Alejandro Requena, Cristiano Castro, Sebastián Pairone, Guillermo Goffré, Antenor Aldape, Nicolás Riera, Marcelo Cáceres, Christian Bottiglieri, Matías Zanotto y Andrés Nicolasa

Dramaturgia y Dirección: Cristiano Castro

Sensación Cuarteto, de María Belén Pistone

Sensación Cuarteto es un espectáculo, unipersonal, de narración oral en donde se desarrollan testimonios (basados en historias reales) de mujeres que han sido parejas de músicos del ámbito cuartetero.

Musas del cuarteto cordobés que cobran voz para hacer sonar otra campana. Esposas, novias, amantes... develando canciones que las invocan, contando el detrás de escena de hoteles escondidos, rincones oscuros, esperas interminables, engaños, cuerpos, ilusiones, amados y enamorados que cantan. Sensaciones. Esposas, novias y amantes contando el entrelíneas de una poesía popular que les llena toda la casa y la cama.

Actuación, Dramaturgia y Dirección de María Belén Pistone.

Todo Verde, de El Cuenco Teatro

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más tarde un cuadro. Luego se va... “así como vino se va”, y todo queda en silencio, hasta el loro.

En escena: Ana Ruiz

Dramaturgia: Santiago Loza

Dirección y puesta en escena: Maximiliano Gallo

Vualá!, de Il Morto Chi Parla

Para que tenga un aire elegante situamos esta farsa en París.

Dos preciosas primas, hija y sobrina de un Duque francés, quieren desobedecer las normas y prohibiciones de su familia.

Los protagonistas de esta historia son los llamados preciosos, artistas que accedieron a los círculos aristocráticos siguiendo de cerca la última moda, exagerando sus comportamientos hasta rozar el límite de lo ridículo.

Este es vuestro París... a nuestro estilo cordobés.

Dramaturgia y Actuación: Natalia Buyatti, Lucía Castaños Manavella, Fabricio Cipolla.

Dirección: Paco Giménez.

La Verdad de los Pies. Estudio equívoco del comportamiento humano, de elenco concertado

En esta obra las historias se abren y cierran unas sobre otras, como en un caleidoscopio, como en la realidad misma. El comportamiento humano está en el centro de la escena y en el centro de lo humano, un vacío. Una habitación para observar a los otros. Desde sus huellas los estudiamos, a través de sueños que reclaman su porción de realidad y de realidades que son las sombras de algún delirio. Una habitación donde se habla una lengua secreta que no dice nada pero tararea de fondo una canción de cuna.

Dramaturgia y Actuación: Ana Margarita Balliano, Diana Lerma, Gabriel Pérez, Martín Suárez
 Dramaturgia y Diseño Sonoro: César de Medeiros
 Dramaturgia y Dirección: Jazmín Sequeira

Los Hijos de... (un drama social), de Los Hijos de...

La obra es el resultado de una dramaturgia polifónica sobre el mundo del trabajo y su antagonismo: el mundo de un despedido. Tres contextos se tejen: el primero es el de un operario despedido de la fábrica de motores Perkins Argentina en los años '80, padre de uno de los actores. El segundo contexto, intertextual, es la obra *Woyzeck*, de Büchner situada en 1830, en su cara de fusilero despedido de la armada a los 27 años y ligada poéticamente a la furia punk de los hijos de obreros desempleados en plena flexibilización laboral del siglo XX; el tercer contexto es el cuerpo, en situación de enfermedad, atravesado por el sentimiento de quedar fuera del sistema productivo. Los actores con su performance y testimonios arman el adentro y afuera de la (re)presentación para señalar el motor del teatro.

En escena: Emanuel Tete Muñoz, Josefina Rodríguez, Franco Muñoz
 Música en vivo: Franco Muñoz
 Dramaturgia y Dirección: Soledad González

Relatos Rave, de El Cuenco Teatro

Es un espectáculo teatral que está inspirado en entrevistas a chicos activos en el ámbito de la música y fiestas electrónicas.

Una oportunidad para escuchar sobre la intimidad de los que bailan días seguidos en busca de libertad.

Alegría, luz, buenos y malos viajes.

Un encuentro lejos del miedo y muy cerca de la música.

Un amor, todo esto es un amor.

En Escena Cokó Albarracín, Horacio Fierro, Luis Ramírez, Samuel Silva.
 Dramaturgia y Dirección: María Belén Pistone

Nada del amor me produce envidia, de Mamushka Escénica

Una historia situada en los años 40 de Buenos Aires, donde una costurera relata cómo su vida se transforma cuando irrumpen en ella, los iconos femeninos de la época, Eva Perón y Libertad Lamarque.

En su desarrollo, la obra descubre lo paradójico del destino; que extrañamente le regala el poder de decidir, a una persona que siempre ha vivido en las filas de los ignorados.

En escena: Luciana Mealla
 Dramaturgia: Santiago Loza
 Dirección: Lucas Leiva

Volver a Madryn, de El Cuenco Teatro

En el invierno, un pueblo de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que representa un cambio en sus vidas y las de otros. Sus historias se entrecruzan con las de otros personajes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de esos tres que emprenden un retorno sin alternativa a Madryn.

En escena: Ale Orlando, Ignacio Tamagno y Hernán Sevilla
 Texto, dirección y puesta en escena: Rodrigo Cuesta

El Viento en un violín, de La Glorieta

Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida de otra forma y aceptarla tal vez, en nombre del amor.

“El viento en un violín”, aquel que no se ve, que parece estar oculto y da la hermosa melodía del instrumento. Así el amor, que hace funcionar a estos personajes. Ese mismo amor que los hace estallar. Que no siempre está a la vista, que no lo percibimos, que transita oculto, pero que se respira. Definida como una “comedia negra”, lo trágico puede volverse cómico, puntos extremos de una misma línea. La comedia y la tragedia son caras de una misma moneda, todo el dolor, lo oculto, lo terrible puede ser también patético, donde reír quizás pueda ser una salida.

En escena: Nardo Páez, Sandra Stuto, Jorgelina Santi, Nerea Von Scheidt, María Luisa Peveraro, Marcos Levisman
 Libro: Claudio Tolcachir
 Dirección: Matías Benedetti

Para vos, Apolo, de La Volacera

Dos actores en escena nos cuentan la historia de Edipo y Yocasta. Los reyes descubren que, además de ser marido y mujer, son madre e hijo. En una especie de ucronía teatral, la soga de Yocasta se corta y el suicidio no se concreta. Ante esta ironía del destino el condenado matrimonio decide invertir el orden de las cosas obligando por ley a casarse entre parientes so pena de perder la vista a quienes incumplan: “todos vivirán mi tragedia, y ya no será tragedia, sino algo natural”. Una obra desopilante en donde convergen el universo de la tragedia y la clave musical propia del grupo y que nos lleva a reflexionar sobre grandes temas y pasiones: el amor, la religión y el abuso de poder.

En escena: Chili Peralta Vissani y Henry Mainardi

Dramaturgia: Verónica Aguada Berthea, Chili Peralta Vissani y Henry Mainardi

Dirección: Verónica Aguada Berthea

Waldina, de Teatro Estambul

Waldina es una abuela de esas que cocinan galletas y fabrican regalos mágicos para los nietos. Los años fueron mezclando los recuerdos, le curvaron la espalda y le relentaron el paso, pero los sueños siguen intactos. Waldina es una abuela rodeada de mujeres, hija, nieta, compañera, amiga, todas sostienen su mundo donde todavía hay tiempo para un par de travesuras más.

La vida es un ovillo grande que un día se termina, solo quedan los colores con que uno se teje y se desteje. Asusta vivir tantos años, pero lo que más asusta es no disfrutarlos. Waldina es una abuela y el tejido de sus días de muchos años. Waldina es un poco la abuela de todos.

En escena: Eugenia Brünner, Daniela Fontanetto, Valentina Calvimonte, Zoe Leautier, Agostina Barborini

Dramaturgia: Eugenia Brünner, Daniela Fontanetto, Teresita Grillo, Zoe Leautier, Romanella Masciarelli, Nelson Balmaceda

Dirección: Nelson Balmaceda

Esdrújula, palabras para Bonino, de Zeppelin Teatro

“Esdrújula, palabras para Bonino”, es una obra del grupo Zeppelin Teatro, creada especialmente para festejar sus 20 años con el arte escénico. No conocimos a Jorge Bonino, nunca pudimos verlo por razones etarias; lo que intentamos es un diálogo, una conversación artística con alguien que aún nos asombra, nos vitaliza y nos enriquece. Aquel hombre - niño que emprendió su vuelo inicial en el arte en la mítica década del sesenta y su alunizaje voluntario en 1990 en el Hospital para enfermos mentales de la Ciudad de Oliva, Córdoba.

En escena: Rodolfo Ossés, Santiago San Paulo

Música y sonorización en vivo: Cruz Zorrilla

Autor: Marcelo Casarín

Dirección: Jorge Villegas

Chancho. Mi papá lo mató, del Elenco Municipal de Teatro Danza

“Chancho. Mi papá lo mató” es una obra de danza teatro que a través del humor y conjugando de manera lúdica los lenguajes de la danza, el teatro, la música, trata sobre la mentira y la verdad, sobre lo real y lo que no lo es. Sobre lo que suponemos, creemos, hipotetizamos que es “real”. Sobre las mentiras que inventamos pero también sobre las verdades que inventamos. Sobre las mentiras que construimos y enarbolamos como verdad.

En escena: David Amaya, Julio Bazán, Roberto Santiago Delgado, Nicolás Dellarole, Pamela Fernández, Simón Garita -onandía, Lorena Gasparini, Araceli Gelleni, Belén Ghioldi, Sabrina Lescano, Gustavo Máximo Luna, Andrés Oviedo, Patricia Valdez

Idea y Dirección: Carina Bustamante