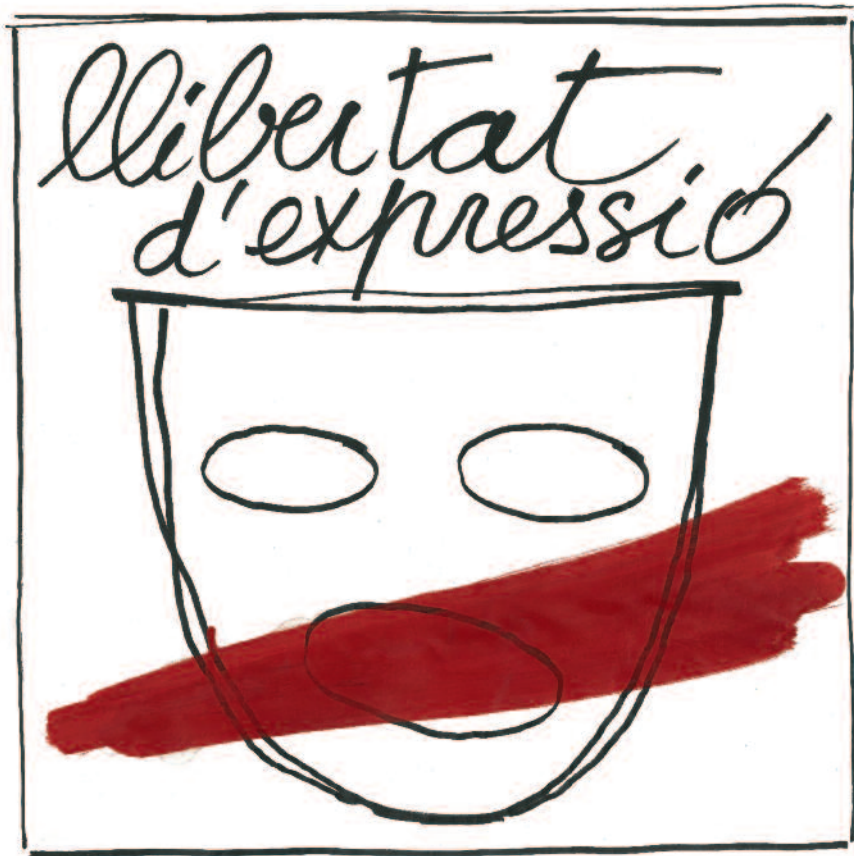

Seminario Del 19 al 27 de noviembre de 2015

El teatro independiente en España: 1962-1980

Fabià Puigserver. Dibujo para la campaña *Llibertat d'expressió*, 1977. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) del Institut del Teatre.

En las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, los grupos del 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, fecha de 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. Continuando la línea del seminario *Danza años 80: primeros pasos de la danza contemporánea en España* (2013), que giró en torno al desarrollo de la danza contemporánea en nuestro país tras la Dictadura, se propone ahora un estudio sobre el periodo inmediatamente anterior en el campo del teatro.

*El teatro independiente en España: 1962-1980** es un proyecto en red de tres años de duración, en el que participan los principales centros de documentación escénica del país: el Centro de Documentación Teatral (INAEM, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 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.

* 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, cuyo objetivo es que los profesionales y espectadores de hoy, especialmente los más jóvenes, conozcan y valoren a quienes protagonizaron aquel momento.

Conferencias y mesas de debate. Edificio Nouvel, Auditorio 200

Jueves, 19 de noviembre, 19:30 h

Aproximaciones al teatro independiente en España

Conferencia a cargo de Eduardo Pérez Rasilla

A pesar de su precariedad y de su trayectoria azarosa, el teatro independiente transformó muchos aspectos de la escena española. Precedido por el poderoso impulso del teatro universitario de finales de la década de los cincuenta y los primeros sesenta, se erige como alternativa cuando este vio truncadas sus posibilidades. Desde entonces, y hasta mediados de los setenta, el teatro independiente idea espectáculos estéticamente novedosos y políticamente relevantes, con los que llega a públicos diferentes. La itinerancia y la exhibición de trabajos en espacios no teatrales, junto a la exploración de las posibilidades de creación colectiva y la apertura de las propuestas a otros lenguajes y a otras tradiciones, se convirtieron en señas de identidad de unas formaciones que oponían su poética y su ideario a un teatro comercial adocenado y anacrónico, en una sociedad que exigía cambios profundos en su estructura y sus relaciones.

Viernes, 20 de noviembre, 19:00 h

El teatro como revulsivo social

Mesa de debate con la participación de Josep Lluís Sirera Turó, César de Vicente Hernando, Enric Ciurans e Inmaculada López Silva

Moderadora: Mercè Saumell

Diversos investigadores especializados en la escena teatral de este periodo dialogarán sobre su contexto histórico, el papel de la militancia política en su desarrollo, sus mitificaciones y su herencia. ¿Qué nos queda hoy del teatro independiente?

Sábado, 21 de noviembre, 11:00 h

Un paisaje heterogéneo: tendencias y modelos

Mesa de debate con la participación de Salvador Távora, Lluís Pasqual, Guillermo Heras, Gloria Muñoz y Juan Ruesga

Moderadora: Cristina Santolaria

Varios de los principales creadores del momento debatirán sobre la efervescencia creativa que supuso el teatro independiente y la diversidad de lenguajes característicos de esas décadas en nuestro país.

Miércoles, 25 de noviembre, 19:30 h

La censura: las grietas del sistema

Conferencia a cargo de Berta Muñoz

Censura y teatro independiente son dos fenómenos estrechamente relacionados. El deseo imperioso de independencia que impulsa a estos dramaturgos y escenógrafos no se entiende sin un clima cultural y político en el que se sienten asfixiados por un régimen dictatorial que extiende sus tentáculos hasta los rincones más recónditos del espacio público y privado. El sistema de propaganda diseñado durante la guerra civil se perpetuará, con cambios más superficiales que reales, hasta 1978. El teatro, arte social por excelencia, afrontará esta falta de libertad mediante el desarrollo de alegorías, así como a través de distintos mecanismos expresivos con los que va a conseguir filtrarse por las grietas de un sistema tan rígido como falto de un proyecto cultural propio, imponiéndose, si no entre el público tradicional, sí entre los nuevos públicos que emergen.

Jueves, 26 de noviembre, 19:30 h

Sácame del teatro... Desbordamientos de un teatro sin teatro

Conferencia a cargo de Pedro G. Romero

La inestabilidad de la categoría “teatro independiente” resulta fundamental para entender las relaciones entre artes visuales y teatro desde los años sesenta. El llamado “giro teatral”, hijo feroz de la crítica de Michael Fried y su denuncia de la teatralidad, privilegia el acontecimiento, lo performativo y la situación. Modos de hacer colectivo, públicos militantes e incluso un nuevo estatus político de la mercancía muestran que estamos lejos del papel escenográfico que el teatro oficial asignara a las bellas artes. Las instalaciones, los *happenings* o el teatro de guerrilla son herramientas compartidas por artistas de uno y otro ámbito. En cierto sentido, es en las afueras de la historia del teatro independiente donde se cumplió su proyecto. Ocaña, las óperas de Darcy Lange o el teatro flamenco llevaron al extremo esa máquina teatral en la que aparecen, a la vez, teatro y sin teatro.

Viernes, 27 de noviembre, 19:30 h

Una aproximación audiovisual al teatro independiente

Conferencia a cargo de César de Vicente

A partir de diferentes materiales gráficos y audiovisuales del periodo 1968-1979, cedidos por los centros de documentación, se analizan las condiciones artísticas que desarrolló el teatro independiente, los medios de producción y distribución de sus espectáculos, las formas de interpretación y representación, así como los distintos aspectos que constituyen su especificidad en el panorama teatral del momento, y su reflejo en las grupos futuros.

Proyecciones. Edificio Sabatini, Auditorio

Lunes, 23 de noviembre, 19:30 h

Proyección de una serie de entrevistas realizadas, por el Centro de Documentación Teatral del INAEM como parte del proyecto *Teatro Independiente en España: 1962-1980*, a algunos de los principales protagonistas de ese periodo: Antonio Malonda, José Luis Alonso de Santos, Gloria Muñoz, Juan Antonio Quintana, Juan Margallo, Paco Vidal, Fermín Cabal y Guillermo Heras.

Proyección del documental *Teatro Independiente en Andalucía. El origen del presente*, realizado por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, que recoge fragmentos de las declaraciones de los principales protagonistas del teatro independiente en Andalucía como Alfonso Zurro, Pedro Álvarez-Ossorio, Amparo Rubiales o Ricardo Luna, entre otros.

Participantes

Enric Ciurans. Profesor de Historia de las Artes Escénicas en la Universidad de Barcelona. Entre sus publicaciones cabe destacar los trabajos sobre el teatro de posguerra y el teatro independiente.

César de Vicente. Profesor de Teoría y Práctica del Teatro Político en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de *La escena constituyente. Teoría y práctica del teatro político* (2013) y *La dramaturgia política* (en prensa).

Pedro G. Romero. Artista y teórico. Participa en UNIA artepensamiento y en la Plataforma de Reflexión de Políticas Culturales (PRPC) en Sevilla. Promueve la Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos. Fue comisario de la exposición *Ocaña. Acciones, actuaciones, activismo 1973-1983* (Virreina de Barcelona, 2010, y Centro de Arte Montehermoso, Vitoria, 2011).

Guillermo Heras. Actor y director de teatro. Ha dirigido el Grupo Tábano (1974-1983) y el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (1983-1993). Es editor de las colecciones *Nuevo Teatro Español*, *Nueva Escena* y *Teatro Español Contemporáneo*.

Inmaculada López Silva. Crítica teatral, escritora y profesora de Teoría Teatral en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, así como profesora en el Máster de Artes Escénicas de la Universidad de Vigo. Ha sido investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela y en la City University de Nueva York.

Berta Muñoz. Historiadora del teatro. Ha publicado los libros *El teatro crítico español durante el franquismo, visto por sus censores* (2005), *Expedientes de la censura teatral franquista* (2006, 2 vols.) y *Censura y teatro del exilio* (2010). Actualmente, es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja en el Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura.

Gloria Muñoz. Actriz. En 1970 se incorpora al Grupo Tábano con *Castañuela 70*, dirigida por Juan Margallo. Con Tábano trabaja en diversos montajes, como *La soledad de Robinsón Crusoe*, *La ópera del bandido* y *Cambio de tercio*; con Los Goliardos actúa en *La boda de los pequeños burgueses*, con dirección de Ángel Facio. En 1978 se traslada a Barcelona, a la sala Villarroel, para formar parte de la compañía La Favorita, interpretando *Sopa de miijo para cenar* y *Tenía dos pistolas con los ojos blancos y negros*, dirigidas por José A. Ortega.

Lluís Pasqual. Director de teatro. Fundador del Teatre Lliure de Barcelona en 1976, donde dirige *Camí de nit*, su primer montaje. En 1983, se convierte en el director del Centro Dramático Nacional. De 1990 a 1996 dirige el Odéon-Théâtre de l'Europe de París. Ha sido responsable del apartado escénico de la Bienal de Venecia entre 1995 y 1996. Desde 1998 hasta el año 2000, codirige el Teatre Lliure, siendo desde el 2011 nuevamente su director.

Eduardo Pérez Rasilla. Profesor titular de Literatura española en la Universidad Carlos III de Madrid. Con anterioridad ha ejercido como profesor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid. Ha publicado artículos en revistas españolas e internacionales, y es autor de numerosos capítulos de libros en obras colectivas.

Juan Ruesga. Escenógrafo, ha desarrollado una significativa labor teórica y de análisis a través de sus publicaciones y la docencia. En la actualidad es director del centro de investigación *Ruesga Theater Lab*, vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, y vicepresidente de la Asociación OISTAT España (Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre).

Josep Lluís Sirera Turó. Dramaturgo, crítico teatral y catedrático de Historia del Teatro Español de la Universidad de Valencia. Forma parte del equipo que impulsa la web y editorial de teatro contemporáneo www.episkenion.com. Como autor teatral ha publicado y estrenado una docena de obras en colaboración con su hermano Rodolf.

Salvador Távora. Actor y director escénico. Es uno de los nombres históricos del teatro independiente. Fundador de la compañía teatral La Cuadra en 1971, en la que concibe más de una veintena de obras, como *Quejío* (1972-1975), *Nanas de espinas* (1982-1985), *Piel de toro* (1985-1987), *Picasso andaluz o la muerte del minotauro* (1992-1994), *Carmen* (1996) y *Mayorales* (2004), entre muchas otras.

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel
Ronda de Atocha (esquina Plaza
del Emperador Carlos V)
28012 Madrid

Tel. (34) 91 774 10 00

www.museoreinasofia.es

Entrada: gratuita hasta completar aforo

Coorganizan:

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

**Diputació
Barcelona**

Institut del Teatre