

Universidad de Valladolid

Facultad de Filosofía y Letras

Titulación:
Máster en Música Hispana

Título del Trabajo Fin de Máster:
Estudio de una propuesta de artes
escénicas en el entramado del
Teatro Calderón de Valladolid: La
Nave 2016-2017

Alumna: Dña. Sandra García Pindado

Tutora: Dra. Dña. Victoria Cavia Naya

Universidad de Valladolid

Estudio de una propuesta de artes escénicas en el entramado del Teatro Calderón de Valladolid: La Nave 2016-2017

Trabajo presentado en defensa pública con el Vº Bº
de la Dra. Dña. Victoria Cavia Naya

Fdo.: Victoria Cavia Naya

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el estudio de un proyecto artístico interdisciplinar del Teatro Calderón de Valladolid, La Nave, durante la temporada 2016-2017. Lo componen un grupo de jóvenes entre 16 y 26 años, no profesionales, que son coordinados en talleres por expertos del mundo de las artes escénicas. Su característica de interdisciplinariedad lo convierte en un proyecto distinto a lo convencional. En él, importa más el proceso de experimentación, investigación y creación que los resultados, aunque forman igualmente una parte esencial de la experiencia. El presente estudio culmina en el análisis de dicho proceso en *Fuegos*, un espectáculo presentado al público en mayo de 2017 en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Se resumen las novedades de esa temporada en La Nave con respecto al trabajo realizado en años anteriores, el cual continúa el desarrollo de los fines sociales y culturales. Además, se ha elaborado el documental *Una travesía en La Nave* para ilustrar el mismo trabajo etnográfico, realizado a través del medio audiovisual.

Palabras clave: Etnografía, La Nave, Teatro Calderón, Valladolid, artes escénicas, documental, *Una travesía en La Nave*.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por apoyarme y seguir mis proyectos; a Victoria Cavia por su ayuda, su paciencia y su interés en llevar a cabo este trabajo; a Mikel Díaz-Emparanza por proporcionarme el acceso al software necesario para elaborar el documental, a Carlos Nuevo y Nina Reglero por darme la oportunidad de seguir aprendiendo con las artes escénicas y por su completa disponibilidad; a Noé Astruga por resolverme mis dudas relacionadas con el Teatro Calderón, a cada uno de mis compañeros de La Nave, los navegantes, por su colaboración, inspiración y motivación para querer realizar esta investigación y seguir creando a nivel artístico; y, en especial, a Diana Villalobos, Nerea García, Miriam Idrissi e Inés Díez por cederme parte de su tiempo y conocimientos para incorporarlos en este trabajo y a todos los que posibilitaron que mi documental tuviera un sentido narrativo: Manuela Barrero, Ana Garay, Marah Rayan, Lola Blasco, Paula Pérez, Noelia Toribio, Gracia Molpeceres, Dariel Herguedas, Ary P. Iglesias, Nathaniel Ollero, Amaya Goñi, Álvaro Magdaleno, Julia Benito, Beatriz Peñalba, Fernando Enrique, Alba Hernández, Olmo Vergriette, Loreto Gómez, Celia Rodríguez, Kevin Adeva, Rocío Torío, Fernando Monjil, Álex Hernández, María Sotelo y Gerardo Sanz Fotógrafos.

“¿Sabe por qué triunfa el teatro, por qué ha vuelto la gente al teatro? Porque el teatro no trata de nada en concreto. Trata de la vida. Es la vida.”.

Peter Brook.

ÍNDICE

1. Introducción	13
1.1. Presentación y justificación del tema elegido	13
1.2. Hipótesis y objetivos	14
1.3. Metodología	14
1.4. Estado de la cuestión	17
1.5. Marco teórico	20
2. Aproximación etnográfica a La Nave	23
2.1. Descripción	23
2.1.1. Orígenes de La Nave	26
2.2. Novedades en la temporada 2016-2017	27
2.3. Proceso de trabajo	36
2.3.1. Análisis del proceso de trabajo	37
2.4. Resultados del trabajo	70
2.5. Realización del documental <i>Una travesía en La Nave</i>	72
3. Conclusiones	75
Bibliografía y recursos documentales	79
Anexos	87
Anexo 1. Diarios sobre la experiencia en TeeNEXTers	87
Anexo 2. Documental <i>Una travesía en La Nave</i>	99
Anexo 3. La Nave en la prensa	101

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación y justificación del tema elegido

La vida puede dar giros inesperados. Desde niña, siempre he estudiado música y he realizado diversas actividades relacionadas con esta disciplina. Por lo tanto, he estado centrada en el aprendizaje instrumental y de la teoría musical, en agrupaciones de distinta índole y en el interés por acudir a multitud de conciertos (tanto de público como de intérprete). Sin embargo, cuando no me encontraba buscando ningún evento en el que poder participar, recibí un mensaje sobre una audición para formar parte de un nuevo proyecto artístico del Teatro Calderón de Valladolid: La Nave. Sin saber exactamente en qué consistiría dicho proyecto, decidí embarcarme en esta aventura que me ha llevado hasta la actualidad y a la elaboración del presente trabajo. Aunque el teatro siempre me había llamado la atención, nunca había decidido integrarme en esa rama artística. Tres años después de aquella audición, puedo confirmar que el teatro y la música, o mejor dicho, las artes escénicas en general, forman parte de mí, convirtiéndose La Nave en el proyecto artístico más importante de mi existencia.

Por todo ello, decidí centrar mi trabajo de investigación en La Nave. No es el primero que realizo sobre este tema ya que en el curso 2015-2016 elaboré mi Trabajo de Fin de Máster “Las artes de la representación en el entorno educativo a través del proyecto artístico de “La Nave”” para el Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.¹ La reelección de esta temática se debe a que me gustaría ampliar el conocimiento de este programa de una manera académica. Debido a que continúo perteneciendo a este grupo de jóvenes artistas no profesionales, tomar una perspectiva objetiva del mismo es importante para mí porque me aporta unas nociones específicas sobre las sesiones realizadas. A diferencia de mi anterior Trabajo de Fin de Máster, en el presente trabajo empleo un enfoque musicológico. De esta forma, trato de captar el desarrollo del proyecto durante la temporada 2016-2017, desde la incorporación de los nuevos miembros hasta los resultados de todo el proceso artístico al finalizar dicha temporada.

¹ Sandra García Pindado, “Las artes de la representación en el entorno educativo a través del proyecto artístico de “La Nave”” (Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valladolid, 2016).

He intentado aplicar los conocimientos adquiridos en este Máster a través de distintas asignaturas. De “Metodología de la investigación musical” he usado las pautas metodológicas para elaborar un correcto trabajo académico. De “Culturas musicales e identidades” he tratado de captar la esencia grupal de los componentes de La Nave como si formaran su propia identidad como agrupación. Además, las prácticas de este Máster en el Teatro Calderón me han facilitado los materiales en los que basar este trabajo. Asimismo, no puedo olvidarme de una asignatura del Grado en Historia y Ciencias de la Música, “Materiales escritos y audiovisuales en etnomusicología”, donde experimenté por primera vez en la elaboración del documental *Buscando la esencia: Clara Engel*. Este documental fue premiado con la Mención especial de documental en el FYL de Cortos 2017, Certamen universitario de cortometrajes noveles de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.

1.2. Hipótesis y objetivos

La hipótesis del presente estudio es saber cómo se desarrolla la producción y distribución de un programa de artes escénicas, concretándolo en La Nave, un proyecto del Teatro Calderón de Valladolid. Una vez justificada la necesidad y pertinencia de esta propuesta de investigación, los objetivos específicos planteados para llevarlo a cabo han sido los siguientes:

- Caracterizar el programa artístico La Nave del Teatro Calderón de Valladolid, sus propósitos y su contexto.
- Explicar las novedades, las sesiones y las actividades en La Nave a lo largo de la temporada 2016-2017.
- Demostrar la relevancia de la producción propia de proyectos de artes escénicas en los teatros a través del ejemplo de La Nave.
- Elaborar un documental que ilustre algunas de las sesiones llevadas a cabo en La Nave, convirtiéndose en un recurso audiovisual que complementa la aproximación etnográfica.

1.3. Metodología

Para concretar la metodología que he utilizado en este trabajo, delimité el ámbito de la investigación para que tuviera correspondencia con las características del Trabajo de Fin de Máster. Antes de empezar con la descripción de dicha metodología, subrayo la definición que Barba propone de método, visto “como un conjunto de técnicas, instrumentos, formas de acceso al campo y actuaciones que configuran una forma de investigar”.²

Primeramente, opté por centrarme en el método cualitativo, el cual se ocupa “de las motivaciones, ilusiones y significados de las acciones de los individuos”.³ Esta clase de investigación posee numerosas dimensiones, hecho que implica la posibilidad de manejar varios métodos a su vez. La elección depende del contexto y de la problemática que se pretende investigar.⁴ Con el método cualitativo se procura descubrir los significados de los actos de los individuos, las ilusiones y las motivaciones, empleando una descripción y comprensión que interpreta el comportamiento de esas personas o grupos estudiados. Por este motivo, Knowles y Cole argumentan que se ha utilizado en muchas investigaciones artísticas.⁵ La investigación cualitativa pide obtener muestras que representen el fenómeno estudiado. Para conseguirlo, existen diversas técnicas de trabajo que facilitan el registro de datos.⁶ En este caso, he usado el cuaderno de campo, la observación participante y las entrevistas semiestructuradas.

Igualmente, dentro del método cualitativo se encuentra la investigación etnográfica (o simplemente, etnografía), la cual guarda relación con la antropología porque es vista como estudio de la cultura.⁷ Como Erickson afirma, se trata de una descripción e interpretación de la cultura de “cualquier red social que forme una entidad corporativa en la cual las relaciones sociales están reguladas por las costumbres”.⁸ Por

² José Juan Barba, “La investigación cualitativa en educación en los comienzos del siglo XXI”, en *Investigación cualitativa en educación musical*, coords. Maravillas Díaz y Andrea Giráldez. (Barcelona: Editorial Graó, 2013), 28.

³ Rubén López-Cano y Úrsula San Cristóbal Opazo, *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos* (Barcelona: ESMUC, 2014), 108.

⁴ Barba, “La investigación cualitativa...”, 28.

⁵ J. Gary Knowles y Ardra L. Cole, *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples and Issues* (Los Ángeles: Sage Publications, 2008), 58.

⁶ López-Cano y San Cristóbal, *Investigación artística*, 109.

⁷ Liora Bresler, “Etnografía, fenomenología e investigación-acción en educación musical”, en *Introducción a la investigación en educación musical*, coord. Maravillas Díaz (Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2006), 84.

⁸ Frederick Erickson, “What Makes School Ethnography “Ethnographic”?”, *Council on Anthropology and Education Newsletter* 4, nº 2 (1973): 10.

consiguiente, el investigador tiene que estar un período de tiempo extenso en el lugar donde se halla el objeto de estudio.⁹ La etnografía, al orientarse específicamente al trabajo de campo, se relaciona plenamente con la metodología empleada en este Trabajo de Fin de Máster. Bresler anota que el investigador está realizando tareas de observación, entrevistas y participando en los eventos culturales de ese grupo, por lo que es una combinación entre las perspectivas éticas (de los investigadores) y émicas (de los participantes).¹⁰

A la hora de iniciar la aproximación etnográfica, elaboré un cuaderno de campo que está dividido en varias secciones. Por un lado, he unificado unas notas y un diario de campo. Las primeras son las anotaciones de lo que he observado, usando una descripción objetiva de las actividades llevadas a cabo en las sesiones de La Nave entre los meses de noviembre de 2016 y mayo de 2017. La segunda parte atañe a las experiencias subjetivas que he vivido y sus correspondientes reflexiones, que sirven para la descripción de las citadas actividades. Ambas partes fueron efectuadas inmediatamente después de las sesiones para retener la mayor parte de la información posible. Considero que es la manera ideal de comprender la realidad global del objeto estudiado. Bresler arguye que el investigador se convierte en el principal “instrumento”, ya que debe interpretar lo que es de relevancia, al igual que querer obtener todos los datos posibles que pueda aprovechar para su estudio.¹¹

He sido observadora participante porque, así como he sido la investigadora, he tomado parte activa de la acción observada. Kemp designa este concepto como investigación observacional, donde “el enfoque de la investigación se relaciona con los patrones reales de conducta de los sujetos que tienen que responder a tareas bien específicas, dentro de condiciones cuidadosamente controladas durante determinados períodos de tiempo”.¹² Según Bresler, en estos casos el investigador intenta reconducir esas actividades; aunque esa no ha sido mi función, sino la de simple observadora.¹³ Se da el caso de que, como yo ya pertenecía a este proyecto con anterioridad al desarrollo

⁹ Rafael Bisquerra, *Métodos de investigación educativa. Guía práctica* (Barcelona: Ediciones Ceac, 1989), 263.

¹⁰ Bresler, “Etnografía...”, 84.

¹¹ Liora Bresler, “Paradigmas cualitativos en la investigación en educación musical”, en *Introducción a la investigación en educación musical*, coord. Maravillas Díaz (Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2006), 73.

¹² Anthony E. Kemp, comp., *Aproximaciones a la investigación en educación musical* (Buenos Aires: Collegium Musicum, 1992), 16.

¹³ Bresler, “Paradigmas...”, 73.

del Trabajo de Fin de Máster, sería más correcto apuntar que he sido participante observadora según la distinción que concibe López-Cano.¹⁴ Esto es lo que verdaderamente me ha permitido producir el cuaderno de campo, siendo más sencillo estudiar este grupo porque ya estoy integrada en él. Una de las ventajas de la observación participante es que se puede construir una relación más informal y personal con los individuos a los que se observa, algo que corrobora también Bisquerra.¹⁵ Woods lo fracciona en las fases de lo formal, la aceptación y la confianza total.¹⁶ Esto se ha criticado bastante debido a que la recogida de datos puede ser subjetiva. En mi caso me beneficia porque todo es más natural (tanto en lo objetivo como en lo subjetivo).

Para la elaboración del documental, he podido realizar entrevistas para conocer algunos aspectos que corresponden al objeto de estudio. He optado por que fuesen semiestructuradas, es decir, que he empleado un guión con ciertas preguntas básicas donde, a través de la conversación, pude ir modificando las preguntas. Fueron entrevistas breves y muy concretas. Seguí la idea de Pérez Arroyo de que se expresasen coloquialmente para narrar algunos aspectos del proceso de creación y, en el caso de los integrantes de La Nave, las aportaciones artísticas recibidas.¹⁷

1.4. Estado de la cuestión

No existen investigaciones sobre La Nave porque es un proyecto que comenzó en 2014, por lo que la única ya realizada, aparte del presente trabajo, es la citada en líneas anteriores “Las artes de la representación en el entorno educativo a través del proyecto artístico de “La Nave””, elaborada por mí misma. Como el propio título especifica, lo enfoqué al ámbito educativo, relacionando las artes de la representación (un concepto amplio que no pretendo desarrollar) con el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, tratando el proyecto como una alternativa de formación en lo escénico.

Precisamente, en *Hacia una historiografía del espectáculo escénico. Artes del espectáculo, escénicas y performativas. Esbozos teóricos y disciplinares*, Arregui aclara

¹⁴ López-Cano y San Cristóbal, *Investigación artística*, 113.

¹⁵ Bisquerra, *Métodos*, 264.

¹⁶ Peter Woods, *La escuela por dentro: la etnografía en la investigación educativa* (Barcelona: Paidós, 1987), 50.

¹⁷ Rafael Pérez Arroyo, *La práctica artística como investigación. Propuestas metodológicas* (Madrid: Editorial Alpuerto, 2012), 86.

los conceptos básicos relativos a las artes (también las escénicas, como aparece en el propio título) a través de definiciones, tanto propias como de otros autores.¹⁸ De esta forma, unifica el mayor número posible de ramas artísticas o disciplinas que pertenecen a cada una de esas ramas. Afín a esto, en el *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Pavis define algunos de esos conceptos ampliamente, siendo un referente en la terminología teatral.¹⁹ Helbo escribió *Theory of Performing Arts*.²⁰ Aquí estudia la producción teatral y todo lo que comporta el mundo de las artes escénicas. Se habla de la performance y se enmarca dentro del teatro.

Otro libro destacado de Pavis es *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*.²¹ En él elabora un análisis de las distintas ramas escénicas que se pueden hallar en los espectáculos. El que se adapta mejor a este Trabajo de Fin de Máster es el intercultural desde una visión antropológica, describiendo los métodos. Uno de tales métodos es el que he usado en mi investigación. Enfatiza la consideración de la performance como práctica del espectáculo, teniendo en cuenta más rasgos aparte del teatro.

Kridel, en “The Performing Arts in General Education: A Staff Development Perspective”, trata el tema del cambio del concepto de las artes, concretamente en la forma de enseñar y aprender porque pueden servir en dichos procesos.²² En este caso, se centra en la educación básica, pero establece la relación con las artes escénicas, que se emplean para sensibilizar y resolver problemas (entre otras cosas), indagando en el ámbito social.

En “Intercultural Research in the Performing Arts”, Grau observa un trabajo cooperativo entre un grupo de investigadores y un grupo de teatro profesional, los cuales exploran en la performance tradicional de estilos de Asia y África.²³ Lo importante de este grupo de teatro es que se compone por actores, bailarines y músicos que utilizan numerosas técnicas y les gusta trabajar lo diversamente cultural, llevando a cabo un trabajo intercultural e interdisciplinar.

¹⁸ Juan Peruarena Arregui, *Hacia una historiografía del espectáculo escénico. Artes del espectáculo, escénicas y performativas* (Madrid: Asociación de Directores de Escenas de España, 2015).

¹⁹ Patrice Pavis, *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología* (Barcelona: Paidós, 1998).

²⁰ André Helbo, *Theory of Performing Arts* (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1987).

²¹ Patrice Pavis, *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine* (Barcelona: Paidós, 2000).

²² Craig Kridel, “The Performing Arts in General Education: A Staff Development Perspective”, *Theory Into Practice* 23, nº 4 (1984): 303-8.

²³ Andrée Grau, “Intercultural Research in the Performing Arts”, *Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research* 10, nº 2 (1992): 3-29.

Lines et al., en “Move, Act, Play, Sing (MAPS): Exploring early childhood arts teaching and learning strategies and concepts through community arts interventions”, indaga en la enseñanza-aprendizaje en niños a través de las artes escénicas, junto a una comunidad de artistas que mezclan la pedagogía con la práctica.²⁴ Este es un trabajo etnográfico donde se usa la danza, la música y el teatro, planeando las sesiones previamente o permitiendo la improvisación para sacar el potencial que tienen los niños.

En “Espacio Fan-Fan. Escuela/Teatro”, Montoro muestra un proyecto de teatro que sea al mismo tiempo una escuela dirigida tanto a niños como a jóvenes.²⁵ Pretende profundizar en la expresión, en la creatividad y en la diversión a través de las artes escénicas. Por otro lado, Ramírez, en “El teatro como herramienta para la intervención social: una aproximación desde el Trabajo Social”, recurre al teatro como una disciplina aplicable a ciertas problemáticas sociales de las que se ocupa el Trabajo Social, ayudando a las personas que se implican en esos proyectos de teatro.²⁶ Uno de los ejemplos que utiliza es The Cross Border Project, una compañía que también posee una escuela de teatro aplicado que sirve para resolver conflictos.²⁷ Lo interesante es que trabajan con profesionales desde distintas disciplinas.

Kolodziejczyk, en “Workshop Ideas/Teaching Presentation”, presenta un taller de entrenamiento de danza contemporánea, en el cual el movimiento tiene relación con la respiración, la voz y la parte más coreográfica.²⁸ Lo lleva a cabo una performer y coreógrafa. Con el taller se pretende que los participantes experimenten en el espacio a través de la danza y de las sensaciones corporales. De esta forma, la improvisación se convierte en un elemento indispensable.

²⁴ David Lines et al., “Move, Act, Play, Sing (MAPS): Exploring early childhood arts teaching and learning strategies and concepts through community arts interventions”, *Teaching and Learning. Research Initiative* (septiembre de 2014): 1-20, <http://www.tlri.org.nz/sites/default/files/projects/9122%20Lines%20End%20of%20project%20report%20final%20for%20website.pdf>.

²⁵ María del Mar Montoro Sena, “Espacio Fan-Fan. Escuela/Teatro” (Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valencia, 2011).

²⁶ Miguel Ramírez Alonso, “El teatro como herramienta para la intervención social: una aproximación desde el Trabajo Social” (Trabajo Fin de Grado, Universidad de Valladolid, 2016).

²⁷ “La escuela”, Cross Border, consultada el 14 de mayo de 2017, <http://www.thecrossborderproject.com/la-escuela/>.

²⁸ “Workshop Ideas/Teaching Presentation”, Academia Edu, consultada el 16 de abril de 2017, http://www.academia.edu/11699832/Workshop_Ideas_Teaching_Presentation.

1.5. Marco teórico

Este Trabajo de Fin de Máster centra el marco teórico en dos vertientes; por un lado, una visión de algunos autores relacionados con las artes escénicas que trabajan desde lo experimental; por otro lado, la relevancia que tiene la producción de espectáculos para promover los ámbitos culturales y sociales.

Juan Antonio Hormigón es un director de escena, dramaturgo y pedagogo español que ha elaborado numerosos escritos sobre teoría teatral. Según la experiencia de Inés Díez, Graduada en Dirección Escénica y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y componente de La Nave, Hormigón es la base de lo que se enseña actualmente en las escuelas, por lo que la formación de las nuevas generaciones de actores, directores y dramaturgos sigue estas teorías. Aparte de sus aportaciones en este aspecto, es un defensor de que se promueva la cultura a través de las artes escénicas. Como expone Hormigón, a la cultura se le trata muchas veces como una mercancía, algo que produce beneficios económicos. Sin embargo, afirma que debe ser un bien público, es decir, un elemento fundamental en la sociedad.²⁹

Como sucede con cualquier disciplina artística, cuando se quiere innovar, primero se debe partir de lo clásico. Eso es lo que han realizado personas como Calixto Bieito, director de escena español que ha producido teatro contemporáneo en Europa, adaptando obras clásicas.³⁰ Aunque ha generado bastante controversia, reacción típica con los procesos experimentales, su visión es que el público se enganche a la obra a través del arte vivo, es decir, lo experimental.³¹ Otro ejemplo es Tadeusz Kantor, director polaco de vanguardias. Experimentó con la provocación a través del rechazo de las prácticas tradicionales, empleando todos los medios expresivos posibles.³² Además,

²⁹ “Entrevista Revista ADE teatro”, video de Youtube, 5:20, a partir de una entrevista realizada por la Asociación de Revistas Culturales de España, publicado por “El Sillón Rojo” el 30 de diciembre de 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=zWAjYtJMuno>.

³⁰ María M. Delgado y Dan Rebellato, ed., *Contemporary European Theatre Directors* (Nueva York: Routledge, 2010), 294.

³¹ Roberto Herrscher, *El arte de escuchar. Viajes por la música clásica* (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2015), 59-60.

³² Araceli Mariel Arreche, “Cuerpo-manifiesto. Notas a propósito del actor en el teatro de Tadeusz Kantor”, en *Historia del actor II: del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, coord. Jorge Dubatti (Buenos Aires: Colihue, 2009), 373.

utilizó el dibujo, la pintura y la escultura en sus trabajos, por lo que ya usaba la interdisciplinariedad.³³

Existen diversos estudios acerca del tema de la experimentación. Concretamente, me refiero a los estudios performativos que han realizado multitud de artistas. Probablemente la que ha alcanzado límites insospechados ha sido la serbia Marina Abramović. Sus experimentos eran conducidos a través de la performance, definiéndola como una construcción física y mental que sucede frente a una audiencia en un momento y lugar determinados. El arte performativo lo delimita en términos de presencia, ya que el performer debe estar presente en cuerpo y mente durante todo el tiempo que dure la performance.³⁴ Al igual que Abramović, otros artistas han trabajado esta experimentación con el cuerpo de distintas maneras, como por ejemplo Valie Export o Judith Butler. En cambio, otros autores sólo se han centrado en la parte teórica de los estudios performativos, como es el caso de la alemana Erika Fischer-Lichte. En sus investigaciones incluye, además de a los actores, a bailarines y músicos como personas que trabajan desde sus propios cuerpos, por lo que forman parte del proceso performativo al crear algo único con ellos mismos como herramienta posibilitadora.³⁵

Por último, en las artes escénicas existe el ámbito que desarrolla lo social. Hay diversos tipos de teatro que lo trabajan para generar unos beneficios sociales: teatro foro, teatro del oprimido, teatro imagen y teatro comunitario. Escogiendo distintas problemáticas, tanto el público como el intérprete pueden enfrentarse a situaciones similares que se encuentren en la realidad, por lo que les resulta útil.³⁶ Desde mi punto de vista, también incluiría el teatro aplicado porque se puede orientar a lo social.

En La Nave no se siguen concretamente estas líneas de pensamiento o teorías. En lo que sí converge es en que la experimentación artística llega hasta el punto donde cada individuo pone sus límites, desde su nivel de conocimientos hasta su grado de expresión corporal. Lo cultural y social se desarrolla conjuntamente. De esta forma, el arte es un reto para los artistas y, a su vez, los artistas son un reto para el arte.

³³ Isabel Tejeda Martín, “Tadeusz Kantor: La ambigüedad de los objetos. Del teatro a la presentación expositiva”, en *Releer a Tadeusz Kantor. 1990-2010*, ed. Fernando Bravo García (Barcelona: Casa de l’Est, 2010), 36.

³⁴ Marina Abramović: *The Artist is Present* (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2010), 211.

³⁵ Erika Fischer-Lichte, *The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies* (Nueva York: Routledge, 2014), 23.

³⁶ Ramírez, “El teatro”, 59.

2. APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A LA NAVE

2.1. Descripción

La Nave es un programa interdisciplinar de artes escénicas que se desarrolla en el Teatro Calderón de la Barca de Valladolid. Se puso en marcha en octubre de 2014 y continúa hasta la actualidad. Lo coordinan Nina Reglero y Carlos Nuevo, los directores artísticos de la compañía vallisoletana Rayuela Producciones Teatrales.

El trabajo lo llevan a cabo en el Salón de Telones del Teatro Calderón gracias a la disponibilidad del lugar y el apoyo técnico y económico que ofrece este teatro. Está dirigido a jóvenes que tengan entre 16 y 26 años, quienes disfrutan gratis de los talleres que reciben. El perfil de estas personas no tiene por qué ser profesional, ni tan siquiera se tienen que dedicar exclusivamente al mundo del arte, sino que es un complemento a su rutina. Por este motivo, se encuentran estudiantes de secundaria, de bachillerato, de formación profesional, de universidad, gente que trabaja o que está buscando empleo.

Además del tipo de formación de estos jóvenes, hay que tener en cuenta que, al tratarse de un proyecto interdisciplinar de artes escénicas, el perfil de sus componentes es: intérpretes de teatro, músicos, poetas, escritores, dibujantes, fotógrafos, bailarines y diseñadores, entre otros. Es decir, está enfocado a un perfil muy variado a nivel artístico de la población joven. Lo particular es que, aunque cada uno de los “navegantes” se presentase con una faceta en concreto, todos saben hacer otras actividades relacionadas con el mundo del arte.³⁷ Si todavía no saben que poseen esas capacidades, lo descubren en poco tiempo.

La selección de los jóvenes integrantes de este proyecto es a través de audiciones. Hasta la fecha, se han llevado a cabo únicamente tres audiciones entre 2014 y 2016. Esta es la manera de captar más personas al iniciar un curso académico nuevo, renovándose el grupo y mezclándose con los componentes de otros años, que ya tienen algo de experiencia. Otros cesan su actividad en La Nave por diferentes motivos personales. Los aspirantes deben inscribirse a través de un correo electrónico, enviando los datos personales y una carta de motivación. En esta se explica el porqué del interés

³⁷ Los navegantes son los individuos que participan en este proyecto, autodenominándose de esta manera. Este es un término que emplearé a lo largo del trabajo.

en el proyecto y qué es lo que se espera de él. Una vez recibidas todas las solicitudes, se les convoca en una fecha y hora determinadas, dividiendo las pruebas por grupos reducidos de personas. En este momento, deben mostrar lo que saben realizar a nivel artístico en cinco minutos, pudiendo exponer las diversas facetas que cada uno tiene. Más que valorar la perfección de la audición, lo que se aprecia es la creatividad de la muestra y el interés por las artes escénicas. Los coordinadores tratan de enmarcar a los futuros componentes dentro de un primer rol principal, pudiendo ser ampliado a lo largo del tiempo según las capacidades y predisposición de los jóvenes.³⁸

La labor principal de La Nave se basa en una serie de talleres de investigación donde los componentes aprenden unos de otros a través de un proceso cooperativo que se podría denominar de ósmosis,³⁹ teniendo siempre presente el elemento teatral de la escena. Se divide el trabajo en dos sesiones por semana de dos horas y media cada una (salvo excepciones por necesidad de trabajar más tiempo): una los sábados, donde todo el grupo asiste; y otra entre semana, donde existen dos subgrupos (dependiendo de los horarios de cada uno, para que se puedan adecuar y sumar a las sesiones). Existe cierta flexibilidad para la participación y cambio de subgrupo, avisando con antelación. Es más, es recomendable que lo realicen de esta forma para avanzar con los talleres. Estos se realizan por cursos/temporadas, de noviembre a junio, respetando las fechas de vacaciones escolares e imprevistos en el Teatro Calderón (por ejemplo, que coincidan con otras actividades del teatro).

El trabajo no termina en el propio teatro, sino que algunos de los componentes lo desarrollan en casa, donde más pausadamente pueden inspirarse o buscar información del tema que se esté tratando en el momento. De esta manera, se crean textos, composiciones musicales, audiovisuales, etc. A veces, este hecho implica que algunos tengan que reunirse en otros momentos para llevarlo a cabo. Es algo totalmente voluntario, de tal forma que se consigue avanzar más rápidamente en el proceso de creación e investigación. Se da el caso de que, incluso, se proponga quedar unos minutos antes de La Nave para ensayar algo, sin que los coordinadores intervengan, para después mostrarlo al resto de compañeros.

³⁸ Ejemplos de rol pueden ser: actor, músico, bailarín, etc.

³⁹ Lo designo ósmosis en el sentido de la influencia recíproca.

Debido a que las redes sociales son muy utilizadas entre los más jóvenes como medio de comunicación, se creó un grupo de WhatsApp y de Facebook para tener la oportunidad de hablar de otros temas ajenos a La Nave o ampliar lo que se está tratando, incrementando el conocimiento entre todo el grupo. Asimismo, sirve para organizar al grupo. Tanto los coordinadores como los integrantes proponen una serie de videos, artículos o páginas web para que los demás se interesen por el mundo del arte desde diversas perspectivas. Igualmente, les sirve para conocer otras actividades a las que se dedican, acuden o realizan en su tiempo libre (recitales, exposiciones, conciertos, charlas, etc.). Además, usan una cuenta de Dropbox para intercambiar archivos virtualmente (principalmente textos, aunque también otros materiales más específicos).

Para completar la actividad desarrollada a través de La Nave, el Teatro Calderón ofrece a sus componentes la posibilidad de acudir a ciertos espectáculos que se llevan a cabo durante el curso de manera gratuita, teniendo en ocasiones la oportunidad de hablar con alguno de los profesionales en los talleres, donde cuentan detalles de su trabajo, responden a las preguntas que se les realizan y motivan a los integrantes para continuar en el mundo artístico.

La Nave comenzó los talleres de investigación proponiendo una serie de temáticas relacionadas con los jóvenes, cómo se ven a sí mismos y cómo son vistos por los demás. Al tratarse de algo nuevo, los coordinadores experimentaron las diversas posibilidades de trabajo, que se fueron creando y nutriendo de esas sesiones. El 23 de noviembre de 2014 se dio a conocer en el Salón de Telones el resultado de esos primeros talleres a ciertas personas relacionadas con los encuentros TeVeo, sirviendo de presentación de este proyecto interdisciplinar. Se trató del desarrollo de esas temáticas, pero sin una historia relatada que sirviera de hilo conductor. Tras el debut, continuaron los talleres hasta que surgió el proyecto *Metamorfosis*, basado en algunos fragmentos de la obra *La metamorfosis* de Franz Kafka y en toda la investigación de los jóvenes durante esos meses. Se presentó el 6 y 7 de junio de 2015 en la Sala Principal a un reducido público invitado.

Meses después, con el nuevo curso y los nuevos integrantes, se empezaron a desarrollar otras temáticas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, dando lugar a *Palabras cruzadas*, presentado el 21 y 22 de diciembre de 2015 en el Salón de Espejos, también a un público invitado. Por último, uno de los proyectos

más ambiciosos ha sido *Green-eyed Monster*, presentado por primera vez el 27 y 28 de junio de 2016 en la Sala Principal. Estaba abierto a cualquier tipo de público que comprase su entrada. Se basó en la obra *Otelo* de William Shakespeare, centrándose en las características de los personajes principales para relacionarlos con la sociedad (especialmente, la de los más jóvenes): celos, machismo, violencia de género y manipulación social.

2.1.1. Orígenes de La Nave

Tras tratar de recopilar la mayor información posible sobre el programa La Nave, en el Teatro Calderón no existe ningún documento escrito que desarrolle su descripción, sus objetivos o su metodología. Lo único que Noé Astruga (ayudante de producción y programación del teatro) me pudo entregar fue la información que aparece en la sección de Otras programaciones de la web del Teatro Calderón.⁴⁰

Al acudir a las fuentes documentales, no encontré ni reglamentos ni estatutos que dieran cuenta de este proyecto. Por ese motivo, decidí hablar con Nina Reglero. Además de ser coordinadora artística de La Nave, es directora de la compañía Rayuela Producciones Teatrales. Me dio acceso a un proyecto que presentó en el Teatro Calderón. Quizá no se localizó en el archivo porque no llevaba el nombre “La Nave”. Debido a que se trata de un proyecto originario de Rayuela, no lo puedo publicar en este trabajo, pero sí puedo comentar sus puntos esenciales. Para no usar el verdadero nombre del proyecto, lo denominaré como “proyecto Pre-Nave”.

El proyecto Pre-Nave guardaba mucha similitud con La Nave. Realmente son pocas las diferencias que tiene. Estaba dirigido a jóvenes entre 14 y 25 años, por lo que pretendía contar con gente aún más joven de lo que es La Nave en la actualidad. Pre-Nave se quería centrar en la creación y muestra de espectáculos dirigidos a esas edades. Esto produciría un acercamiento de los artistas al mundo profesional y, a la vez, el desarrollo de un público joven, siendo uno de los objetivos. Se les facilitarían recursos para que pudieran expresarse a través de la creación conjunta, siendo algo esencial en la relación de esos jóvenes con lo escénico. Aunque no se nombraba lo no-profesional (en

⁴⁰ “Tripulación de experiencias. La Nave”, Teatro Calderón, consultada el 18 de abril de 2017, http://www.tcalderon.com/program/otras_programaciones/la_nave/.

La Nave sí), parece que existía la idea de trabajo de profesionales con estos jóvenes artistas. El proyecto pretendía que ellos ampliaran su cultura de lo escénico a través del visionado de distintos espectáculos, cumpliendo el papel del espectador. Este punto parecía muy importante en todo el proyecto. Por el contrario, aunque La Nave también lo trata, no es un asunto central.

Pre-Nave presentaba unos claros objetivos. Estos se centraban en la figura del joven, procurando que encontrara su espacio en las artes escénicas, reconociendo su creatividad, animándole a interesarse por lo escénico a través de distintas disciplinas (no sólo teatro) y haciéndole reflexionar a través de la cultura. Pretendían trabajar desde el teatro contemporáneo, adaptándose al lenguaje adolescente y a los temas que afectan a estos jóvenes.

Pre-Nave también presentó el aspecto metodológico. Quería tratar a los jóvenes en un proceso de comunicación escénico bidireccional, pudiendo transmitir y recibir. Para conseguirlo, incluía: pedagogía sobre artes escénicas (como procedimiento formativo), trabajo con artistas jóvenes y/o en proceso de formación, elaboración de espectáculos para ellos y otra serie de actividades relacionadas con talleres y muestras para jóvenes (como procedimiento de creación y experimentación). Por otro lado, quería realizar actividades para difundir la experiencia escénica con una visión no-profesional y sociocultural, realizando talleres de iniciación. La Nave es una mezcla de los procedimientos formativo y experimental, por lo que más o menos se mantienen las ideas planteadas en Pre-Nave.

2.2. Novedades en la temporada 2016-2017

La descripción que acabo de realizar en líneas anteriores implica que la mayor parte de esos puntos se ha mantenido en estas tres temporadas de existencia de La Nave. Lo que voy a desarrollar a continuación son las novedades que posee esta última temporada.

Green-eyed Monster como mensaje/fin social

Las representaciones que cerraban la temporada 2015-16 se corresponden a las fechas del 27 y 28 de junio de 2016. Sin embargo, aunque se convirtió en la puesta en

práctica final de todo el trabajo llevado a cabo en aquellos meses, se volvió a representar en los comienzos de la temporada 2016-17. En la primera quincena de octubre retomaron el espectáculo todos los navegantes de la temporada anterior que pudieron continuar, reduciéndose el grupo hasta casi la mitad. Como todavía no se habían empezado los talleres con los nuevos (además de que les faltaría la preparación necesaria y el conocimiento de la obra), se optó por la idea del grupo reducido de veteranos.

Entre octubre y noviembre realizaron un total de ocho representaciones, todas siendo funciones escolares excepto una, la cual formaba parte de Mercartes (un mercado que lo componen todo tipo de profesionales relacionados con las artes escénicas). Los lugares escogidos fueron el Teatro Calderón y el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA). Entre marzo y abril de 2017 realizaron una pequeña gira con dos representaciones para llevar *Green-eyed Monster* al Teatro Principal de Burgos y al Teatro Principal de Palencia, esta vez abierto al público general y con un grupo aún más reducido de navegantes.⁴¹ Hasta la fecha, sé que es muy probable que haya alguna función en la temporada 2017/2018 (también fuera de Valladolid), así que este trabajo podrá continuar representándose.

El reto fue sustituir a los componentes que estuvieron en junio. La ventaja era que ya conocían el desarrollo de la obra ante un público, por lo que el proceso fue rápido. Hubo que recordar todas las escenas, centrándose en realizar las acciones grupales grandes en los ensayos. Por lo tanto, cada uno se tuvo que hacer responsable de lo que le correspondiera (tanto de lo nuevo como de lo que tenían anteriormente), de manera individual para que todo fluyera. De esta forma, tras unos pocos ensayos, se pudo representar *Green-eyed Monster*.

En esta ocasión, lo peculiar era el público al que iba dirigida la obra. La mayoría de estas representaciones fueron para estudiantes de secundaria a partir de 14 años. Se podría decir que esta fue la tercera fase de la finalidad del espectáculo. El motivo por el que los coordinadores de La Nave decidieron realizarla fue por compromiso con la sociedad. Debido a que las temáticas principales de la obra son el machismo y los celos,

⁴¹ El motivo de la reducción de integrantes se debe a causas económicas. Al tratarse de entidades ajenas al Ayuntamiento de Valladolid, la contratación del espectáculo funciona de manera distinta. Precisamente, para mantener el número de componentes en el futuro, en junio de 2017 se les propuso a los navegantes crear una asociación de La Nave.

pretendían llevar un mensaje con un fin social a los adolescentes, para que reflexionasen sobre ello y lo evitaran y rechazaran. Algo nuevo para estas funciones escolares, con respecto a las de junio, fue que los jóvenes pudieron hablar directamente con los navegantes en los coloquios posteriores, tras cada actuación. Hicieron preguntas e intercambiaron opiniones.

Teniendo en cuenta el comportamiento habitual de los adolescentes en los espectáculos de este tipo, los componentes de La Nave intentaron estar preparados para soportar comentarios y risas en momentos que no eran los adecuados. Salvo algunas faltas de respeto que reflejaban precisamente las situaciones que la obra criticaba, las reacciones de este tipo de público fueron positivas. Muchos reflexionaron y se lo hicieron saber a los navegantes. Si no fue en el mismo momento, tuvieron la oportunidad de escribir a las redes sociales del grupo, expresando sus ideas y sentimientos.

Pero el fin social no fue tan sólo para dichos estudiantes. Esta experiencia también les sirvió a los navegantes. Además de haber tomado conciencia durante las anteriores fases, en esta última continuaron haciéndolo. Las razones se deben a las reacciones del público y a los coloquios. Por lo que pude observar, ha sido una muy grata experiencia para ellos, tanto a nivel artístico como a nivel personal.

Otro reto fueron las representaciones en Burgos y Palencia. En estas ciudades, el proyecto de La Nave no se conocía, por lo que fue una vía de ampliación de audiencia algo arriesgada. Se procuró acudir a algún instituto de ambos lugares para que los adolescentes se interesaran y fueran al teatro por su cuenta, ya que esto no se trataba de una actividad complementaria de sus asignaturas. En estas ocasiones el público fue muy diverso y se convirtió en otra experiencia artística más sobre la que aprender. Fue una lección de humildad artística porque no en todos los sitios que se actúe van a tener una abrumadora acogida.

TeeNEXTers Youth Exchange Project 2016

Siete de los navegantes veteranos tuvieron la oportunidad de acudir del 16 al 22 de noviembre a TeeNEXTers en Lille, Francia.⁴² Fue un encuentro de 36 jóvenes artistas provenientes de Bélgica, Irlanda, Escocia, Noruega, Francia y España. Todos vieron algunos de los espectáculos programados en el festival NEXT, de los que produjeron una retroalimentación crítica, tanto a nivel individual como grupal. Además, acudieron a talleres dirigidos por profesionales de los países citados. Estos jóvenes intercambiaron sus ideas, centrándose en los puntos más importantes que debe tener un espectáculo, según su criterio. Describieron sus experiencias como espectadores a través de notas, improvisaciones y dibujos. Juntos crearon un clima de diálogo, expresión y convivencia.

TeeNEXTers es un proyecto que lo subvenciona la Comisión Europea (intercambio juvenil, Erasmus +) y la Metropole Europea de Lille (MEL).⁴³ Se extrae del festival NEXT, un festival internacional anual que concentra diversos espectáculos de artes escénicas.⁴⁴ Por este motivo, podían asistir a algunas de las obras programadas. Los participantes belgas pertenecen al BUDA Kunstencentrum, los noruegos a Rogaland Teater, los irlandeses a Crooked House Theatre Company, los escoceses a Youth Theatre Arts Scotland, los españoles al Teatro Calderón y los franceses a Le Grand Bleu.

Los navegantes que acudieron a TeeNEXTers no sabían si sus compañeros de otros países pertenecían a un proyecto similar a La Nave de desarrollo de artes escénicas, por lo que no puedo comparar ese posible trabajo en tales teatros. Es de suponer que si esos teatros apuestan para que la juventud se desarrolle en un entorno de artes escénicas y crítica de las mismas, realicen otras actividades en sus correspondientes países.

⁴² Para más información, consultar “TeeNEXTers = Expression rencontres créativité!”, Le Grand Bleu, consultada el 12 de abril de 2017, http://www.legrandbleu.com/blog/teenexters2016/#tify_cookie_policy-close.

⁴³ Para ampliar la información sobre el programa, consultar “TeeNEXTers - Enhancing critical thinking for young people in Europe”, Comisión Europea, consultada el 15 de junio de 2017, <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplu-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/5e0ae73b-dbac-4e57-9236-11d317ca531a>.

⁴⁴ Para más información, consultar “Next Festival”, Next Festival, consultada el 7 de junio de 2017, <http://www.nextfestival.eu/en>.

Tras regresar de Lille, los navegantes que habían disfrutado de esta experiencia relataron al resto de sus compañeros sus vivencias, compartiendo algunos de los ejercicios que llevaron a cabo en los talleres e, incluso, proponiendo a sus compañeros realizar algunos en tal sesión de La Nave.

Esta fue la primera vez que se llevaba a otro país el modelo de La Nave para que se conociera fuera y se apreciara. Estos jóvenes pudieron aplicar en TeeNEXTers sus conocimientos adquiridos en años anteriores en La Nave y, a su vez, enseñar lo que habían aprendido en Francia sobre la forma de ver los espectáculos que tenían sus compañeros europeos. De esta manera, se ha producido un intercambio cultural a nivel artístico. Debido a que yo no participé en esta experiencia, les pedí a dos personas (Diana Villalobos y Nerea García) que escribieran un diario de campo, dándoles algunas pautas para que me ofrecieran los datos correctos.⁴⁵

Lo que puedo resumir de esta experiencia relatada por ambas es que no sólo se centraron en el proyecto TeeNEXTers como tal, sino que también se esforzaron en conocer Lille y a sus compañeros de otros países, por lo que se convirtió en un intercambio cultural en diversos aspectos. La convivencia en el teatro *Le Grand Bleu* provocó que estuvieran más concentrados en las actividades que estaban desarrollando porque tenían ese espacio reservado para ello. Desde el primer día les hicieron recapacitar, convirtiéndose en algo muy positivo ya que debían comunicarlo de una manera original.

El 16 de noviembre de 2016, a pesar de no haber presenciado ningún espectáculo dentro de este proyecto, les pidieron que empezaran a plantearse una presentación para el día siguiente. El día 17 comenzaron la toma de contacto con el resto de compañeros y pensando sobre los elementos que deberían estar en un espectáculo. Los coordinadores les explicaron el funcionamiento de los talleres a los que debían apuntarse. Ese día tuvieron la oportunidad de ver una obra y hablar con sus protagonistas. Para finalizar, se presentaron los grupos con propuestas originales para que se siguieran conociendo a nivel artístico. El día 18 lo comenzaron reflexionando sobre el espectáculo visto en la sesión anterior. Después, asistieron a los talleres elegidos y pudieron ver otro espectáculo. En esa ocasión, también tuvieron un coloquio con los directores y la actriz. El día 19 realizaron la crítica del espectáculo visto la tarde

⁴⁵ Ver “Anexo 1. Diarios sobre la experiencia en TeeNEXTers”.

anterior y continuaron expandiéndose con los talleres. Vieron otro espectáculo y tuvieron un breve coloquio que, por primera vez, no les aclaró mucho sus dudas. El día 20 siguieron con los talleres directamente porque no tuvieron tiempo para preparar la crítica de la sesión anterior. Como el espectáculo que vieron fue algo experimental, también tuvieron la oportunidad de poner en práctica algo de lo realizado en los talleres. El día 21 pudieron emplearlo en explorar Lille durante un tiempo. Luego, tuvieron el último taller donde prepararon una muestra, la cual enseñaron al resto de compañeros y viceversa. Terminaron con la parte de las críticas de los últimos espectáculos vistos. Tras una fiesta de despedida, los grupos se marcharon del lugar. Según Villalobos, la experiencia fue muy positiva.

Fuegos en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC)

A finales de noviembre se les planteó a los navegantes comenzar el gran proyecto de la temporada 2016-2017, cuyo título es *Fuegos*.⁴⁶ Se trata de un espectáculo que se insertó en la edición XVIII del TAC, un festival celebrado en Valladolid entre el 20 y 28 de mayo de 2017. Estaba promovido por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y llevado a cabo por la Fundación Municipal de Cultura.⁴⁷ Debido a la participación de La Nave en este festival, se consiguió aproximar a un público más variado este modelo de artes escénicas. Las cuatro representaciones tuvieron lugar el 27 y 28 de mayo en la Cúpula del Milenio de Valladolid, obteniendo el premio al mejor espectáculo de la sección Estación Norte. En dicha categoría competía con otros espectáculos profesionales del TAC, por lo que este premio se convirtió en un reconocimiento a la labor realizada por La Nave. Además, a este festival acuden muchas personas relacionadas con el mundo del arte, por lo que *Fuegos* provocó un interés en aumento en el público.⁴⁸

⁴⁶ Para ampliar la información sobre *Fuegos*, ver “Fuegos”, La Nave, Teatro Calderón, Valladolid, consultada el 25 de mayo de 2017, <http://lanave.tcalderon.com/index.php/fuegos/>.

⁴⁷ “TAC, presentación”, Info Valladolid, consultada el 2 de mayo de 2017, <http://www.info.valladolid.es/tac/presentacion>.

⁴⁸ Al igual que ha sucedido con *Green-eyed Monster*, ese interés generó la posibilidad de futuras representaciones. Algunos festivales contactaron con La Nave en junio de 2017 para incluir *Fuegos* dentro de sus programaciones. Hasta la fecha no se sabe con seguridad si podrá llevarse a cabo debido a que depende de las negociaciones.

Fuegos parte de la generación de los *millennials*, los jóvenes nacidos a partir de 1982 a los que se les dota de una serie de características con connotaciones negativas.⁴⁹ Sin embargo, esos jóvenes viven con sus problemáticas, de las que deben resurgir (como el ave fénix). Esto es la resiliencia. En relación a temáticas sociales de actualidad, hablan sobre los refugiados e intentan buscar los puntos en común entre ambas partes, ya que todos debemos superar situaciones difíciles. No es sencillo hallar un lugar en la sociedad.

Para este espectáculo, además de la dirección de escena de Nina Reglero y del espacio escénico de Carlos Nuevo, se ha vuelto a contar con las colaboraciones de Manuela Barrero en la coreografía y de Ana Garay en el vestuario, quienes participaron en *Green-eyed Monster*. Las dos han partido del trabajo realizado por los navegantes, dándole forma según el criterio profesional de ambas. Como novedad, se ha contactado con Marah Rayan, una joven palestina que fue refugiada en Siria y ahora lo es en España. Ella es una figura fundamental ya que posee información directa de la situación de los refugiados. En una de las sesiones, contó sus experiencias a los navegantes e intercambió ideas con ellos. Otra colaboración destacada es la de Lola Blasco, que se dedicó a elaborar la dramaturgia del espectáculo, partiendo de los textos de los navegantes y proponiendo su propia línea. Esto igualmente es nuevo, ya que en anteriores ocasiones o se recurrió al texto de una obra original (*Otelo* de William Shakespeare en *Green-eyed Monster*) o Reglero tomó los materiales de los propios navegantes (así sucedió en *Palabras cruzadas* y *Metamorfosis*). Por último, tras unos talleres realizados en el Teatro Calderón durante la temporada 2016-2017 con personas mayores de 65 años no profesionales (La Nave Senior), se contó con algunos de ellos para que colaborasen en *Fuegos*.

Otra novedad a la hora de elaborar este espectáculo es que se propuso que una de las navegantes se encargase de las redes sociales específicas de *Fuegos*, ya que lo podía transmitir de una manera más directa, rápida y efectiva. Esto se trata del proceso de comunicación. La elección de esta persona no fue al azar: se trata de Noelia Toribio, una joven periodista preparada para realizar esta labor. Esto formaría parte del proceso de comunicación ante un público virtual, el cual pudo seguir la investigación y creación

⁴⁹ Neil Howe y William Strauss, *Millennials Rising: The Next Great Generation* (Nueva York: Vintage Books, 2000), 4.

llevada a cabo en La Nave durante la temporada. Las redes usadas fueron Facebook e Instagram.⁵⁰

Por último, se decidió abrir un canal en la plataforma Vimeo para subir a la red videos relacionados con La Nave, realizados por los propios integrantes.⁵¹ Hasta la fecha sólo se ha subido el *teaser* de *Fuegos*, un video realizado por el navegante Jorge Blanco para captar la atención del público. Su finalidad era dar a conocer brevemente este espectáculo. Es muy probable que, tras la defensa del presente trabajo, ceda mi documental *Una travesía en La Nave* para que se añada a este canal, sirviendo para mostrar cómo funciona La Nave y cómo ha sido el proceso de creación de *Fuegos*.

Grupo de interpretación y grupo de audiovisuales

Una destacada novedad de la temporada 2016-2017 es la ampliación de los talleres. Aunque se han concentrado los subgrupos de La Nave en dos, paralelamente a estos se ha creado un grupo dedicado a la interpretación y otro a los audiovisuales. El primero de ellos lo dirigió Nina Reglero y el segundo Carlos Nuevo. Ambos se han llevado a cabo en el mismo horario, por lo que algunos de los navegantes fueron rotando cada semana.

El grupo de interpretación tenía la peculiaridad de que estaba formado sólo por navegantes veteranos, al menos a principio de la temporada. A partir de enero, alguno de los nuevos que tenía experiencia previa en teatro pudo asistir a este taller. Reglero utilizó el método de William Layton de la improvisación. Esto lo usó siempre con los alumnos de Arte Dramático en sus principios. A través de unas pautas que se establecían previamente, los navegantes debían construir su improvisación por parejas. La reflexión individual era fundamental para realizar buenas improvisaciones. Reglero usaba unas preguntas para hacer recapacitar a los creadores de esa escena, pudiendo variar algunos puntos. Tanto el proceso de toma de conciencia como la propia escena eran visualizados por el resto de compañeros. Tras realizar la improvisación, se forjaba una deliberación final conjunta, la cual podía servir a todos. Otra parte importante de

⁵⁰ Para más información, ver “Fuegos La Nave”, Perfil de Facebook, consultada el 27 de marzo de 2017, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100015174935196&fref=ts> y “fuegoslanave”, Perfil de Instagram, consultada el 27 de marzo de 2017, <https://www.instagram.com/fuegoslanave/>.

⁵¹ Para más información, ver “FUEGOS (teaser)”, video de Vimeo, publicado por “LA NAVE” el 11 de mayo de 2017, <https://vimeo.com/217049826>.

este grupo fue la investigación sobre los hechos acontecidos en el barco Sinaia en la época de la guerra civil española. Escogieron algunos testimonios reales para tratar de interpretarlos, pudiendo ser usados tanto en *Fuegos* como en una muestra en junio ante un público reducido (*Cenizas*). Finalmente, se incluyeron exclusivamente en esa pequeña muestra. En algunos talleres, a partir de febrero, comenzaron a trabajar sobre ciertos textos del espectáculo, desde el punto de vista de la interpretación. Esto ayudaba a las sesiones con los subgrupos, ya que acababan interrelacionándose. Así se integraron los conocimientos adquiridos.

El grupo de audiovisuales mezclaba a todos los navegantes que estuvieran interesados en este taller. Trabajaron en el Desván del Teatro Calderón, usando los portátiles de los propios navegantes y los proyectores cedidos por el teatro. Estuvieron manejando el programa Resolume Arena, el cual les servía para proyectar los diversos audiovisuales. La idea original era que, con ese programa para proyectar sobre superficies, Nuevo les enseñase técnicas de *video mapping*. Son proyecciones en 3D sobre, por ejemplo, fachadas de edificios.⁵² Cuando estuviera más avanzado, esto podría integrarse posteriormente en las sesiones de La Nave. El problema fue la cancelación del grupo por la falta de asiduidad de sus componentes y por la no disponibilidad de la sala de trabajo por solapamiento con otras actividades del teatro. En total, sólo estuvieron dos meses.

Muestra de *Cenizas*

Tras haber concluido *Fuegos*, en junio de 2017 los navegantes prepararon una clase abierta para un grupo reducido de público: *Cenizas*. Se basó en los materiales generados durante el gran proyecto de la temporada pero que no se escogieron finalmente. Tanto Reglero como los navegantes que estudian Dirección escénica y dramaturgia prepararon los textos, elaborando una línea dramática a través de la recopilación de los escritos creados con anterioridad por varios navegantes. Tras

⁵² Laura F. Portolés Argüelles, “Video mapping. Arte, propaganda y conmemoración en el espacio urbano”, en *Arte y museos del siglo XXI. Entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas*, ed. María Luisa Bellido Gant (Barcelona: UOC, 2014), 289.

montarlo escénicamente en sólo seis ensayos, se mostró el 20 de junio en la Sala Delibes.⁵³

Publicación de *navegantes*.

En junio de 2017 se publicó la segunda edición del fanzine *navegantes*., el cual recopila igualmente otros materiales que se generaron en La Nave en esa temporada (textos, dibujos y fotografías).⁵⁴ Esta fue otra manera de dar a conocer creaciones que se quedaron en el proceso de investigación y creación pero que merecían su reconocimiento. La idea original era haberlo presentado en *Cenizas*, pero por un problema con la encuadernación, los ejemplares no llegaron a tiempo. Tanto el Teatro Calderón como los propios navegantes son los encargados de distribuir estos ejemplares en entornos donde pueda interesar culturalmente.

2.3. Proceso de trabajo

Tras haber descrito los proyectos y actividades realizados hasta la actualidad en La Nave, a continuación expondré el proceso de trabajo que se ha llevado a cabo concretamente desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2017. Aunque al principio de la temporada el equipo de La Nave no estaba seguro de la participación de este programa de artes escénicas dentro del TAC, se empezó con la experimentación infundiendo una especie de mensaje subliminal del concepto del éxodo (tema fundamental en *Fuegos*). Tras la confirmación del festival, se informó a los navegantes del gran proyecto que tendría lugar durante los meses posteriores.

El método de trabajo siguió los primeros meses una línea similar a la de los espectáculos de las pasadas temporadas. El gran cambio se produjo cuando se empezó a trabajar con los textos de la dramaturga Blasco. Se dejaron de crear textos para interpretar las nuevas propuestas. Una vez que se conformó el texto completo de *Fuegos*, se dividieron los tres actos en distintos grupos: la primera mitad del acto I la

⁵³ Sobre *Cenizas* no he realizado un cuaderno de campo porque, tras lo que habían aprendido los navegantes durante esa temporada, sólo se les dieron algunas indicaciones para que ellos pudieran jugar con las propuestas. Se trataron más bien de ensayos. Tras *Fuegos* seguían manteniendo el método de trabajo en La Nave, por lo que no les fue dificultoso montar esta clase abierta en tan poco tiempo.

⁵⁴ La primera edición fue publicada en junio de 2016, por lo que corresponde a la temporada 2015-2016.

trabajó el subgrupo de lunes, la segunda mitad del acto I el subgrupo de martes, la primera mitad del acto II parte del grupo de interpretación, la segunda mitad del acto II La Nave Senior y parte del grupo de interpretación y, por último, el acto III Marah Rayan y algunas navegantes chicas. Cuando ya estuvo correctamente trabajado por separado, se juntó para que todos los individuos pudieran participar en todos los actos, mezclando las distintas disciplinas. Una peculiaridad de La Nave es que sus componentes permanecen presentes en escena durante todo el tiempo de la representación, aunque no realicen ninguna acción concreta. Por lo tanto, deben mantener la concentración y la actitud sobre el escenario.

2.3.1. Análisis del proceso de trabajo

En este apartado incluyo mi cuaderno de campo. Tengo que aclarar que este recoge las sesiones grupales de sábados y las del subgrupo de lunes (en el que estuve implicada). Por motivos personales, no pude acudir al subgrupo de martes, por lo que no tengo datos específicos. Sé que lo trabajado era parecido para que todos experimentaran y aprendieran de la misma manera. Lo que difería era la creatividad que cada individuo aportaba. Además, participé en el grupo de interpretación pero no recogí datos, salvo algunas de las sesiones que estuvieron enfocadas a *Fuegos*. El motivo por el que no lo quise incluir en mi cuaderno es porque las sesiones seguían unas pautas rutinarias y técnicas. Sería muy interesante haber recopilado información para ver la evolución en el trabajo de los navegantes, pero eso sería centrarme en una sola rama artística. Sin embargo, en La Nave se trabajan varias y, desde mi punto de vista, es mejor conocer todas las disciplinas para obtener una idea más global del proyecto.

Sesión: 5 de noviembre de 2016.

Este fue el día de presentación oficial de la tercera temporada de La Nave. Se reunieron tanto los navegantes de otros años como los nuevos. En esta primera sesión, se fueron presentando uno a uno de la siguiente manera: nombre, edad, si era nuevo o si ya pertenecía al grupo y el/los ámbito/s artísticos a los que pertenecen. Los coordinadores, a través de una serie de preguntas, fueron definiendo otras tareas que cada uno sabía hacer, de tal manera que supieran cómo son los demás.

El siguiente paso fue dividir el grupo en dos, los cuales correspondían con los subgrupos de trabajo de lunes y martes. Se llevaron a cabo algunos ejercicios más de presentación para memorizar nombres y ramas artísticas. Después, se reunieron por ámbitos para comentar entre ellos si habían llevado a cabo algún proyecto artístico, si habían aprendido por su cuenta o habían estudiado esa rama en clases.

El ejercicio final, que según los coordinadores no estaba planteado para realizar en esa sesión, consistió en una improvisación en pequeños grupos (cada uno con su principal rama artística). Cuando tuvieran algún material, podían mezclarse con otros grupos. Por último, se hizo una puesta en práctica de dicha improvisación, pudiendo ser vista por el resto de compañeros, mezclando los grupos (a pesar de que no hubieran trabajado juntos en algún momento).

Reflexión: Es importante que en esta reunión inicial los navegantes se conozcan. Al ser un número elevado de personas, resulta casi imposible memorizar todas las caras, nombres y ramas artísticas, pero les sirve para hacerse una idea de con qué personas se puede contar y para qué. En las siguientes sesiones, a medida que haya un mayor conocimiento en este sentido, lo que sucederá es que se empezará a trabajar la confianza en el grupo.

La finalidad de que los coordinadores propusieran realizar un ejercicio de improvisación el primer día era para probar las capacidades de acción y de reacción de los individuos. No se dieron pautas ni temáticas sobre las que trabajar, por lo que la libertad de creación pudo predominar. Los componentes nuevos quizá no estuvieran habituados a este tipo de ejercicio (al contrario que los veteranos), pero lo fundamental era que experimentaran.

Sesión: 7 de noviembre de 2016.

Se realizó un ejercicio de concentración caminando por el aula. El siguiente paso fue empezar a hacer círculos. Reglero les dio la indicación de perseguir a una persona. Después no debían seguirle a la persona, sino continuar andando cada uno con su propio ritmo. Podían interactuar entre ellos, pero manteniendo siempre el círculo. Luego dividió el grupo en dos, interrumpiéndose momentánea el ejercicio. Los que se quedaron fuera pudieron observar. Cuando les apetecía, volvían a andar dentro del círculo, intercambiándose con otras personas. Los grupos se iban mezclando de esta

forma. Al mismo tiempo, había músicos improvisando continuamente y otros componentes creando textos y dibujos.

Se redactaron en total diez textos. Se dividieron en pequeños grupos (entre tres y cinco personas), usándose esos textos para dotarle de algunas acciones, aportando algún tipo de sonoridad (con música o palabras). Por último, todos pudieron visionar las propuestas del resto de grupos, reflexionando conjuntamente con los coordinadores.

Reflexión: Este ejercicio en un grupo más reducido funciona bien. Si se hubiera intentando en la sesión anterior (en la cual había casi el doble de personas) hubiera sido muy difícil trabajarlo. Se trata de una manera de seguir conociéndose sin palabras, a través de acciones y decisiones escénicas. Además, al separarse en grupos, los que observaban podían inspirarse, por lo que la creación llama a más creación. La música fue fundamental para crear ambientes sonoros y cambiar los estados de ánimo en las acciones. Reglero denomina al círculo como el círculo del destino. El motivo es para que cada uno lo interpretase de una manera distinta, pudiendo proponer distintas ideas. La Nave se basa especialmente en conceptos, los cuales se infunden a los componentes para que los manejen como crean más conveniente. El último ejercicio en pequeños grupos fue muy creativo. Lo interesante eran las observaciones que se realizaban tras cada propuesta, obteniendo una valoración final.

Sesión: 12 de noviembre de 2016.

Acudieron menos personas que en la primera sesión, aunque el grupo seguía siendo numeroso. Para empezar, se realizó un calentamiento. Luego, el primer ejercicio lo dirigió Nuevo y consistía en que los navegantes imitaran todos sus movimientos a modo de espejo, basándose en la lentitud. La siguiente parte del ejercicio era por parejas, realizando la misma acción. Empezaba uno dirigiendo, el otro le seguía, se intercambiaban los roles y finalmente, sin acuerdo verbal, tenían que irse cambiando de manera fluida y sucesiva. Por último, analizaron la situación de lo que habían hecho.

Para la siguiente parte de la sesión, se dividieron los grupos según las ramas artísticas. Tenían que improvisar primero y después, con esa estructura de materiales de una duración máxima de dos minutos, debían intentar mezclarse con otro grupo. Reglero era la encargada de juntar las agrupaciones. Siguiendo la dinámica del trabajo

en La Nave, el resto podía visionar esas propuestas y comentar reflexivamente sus percepciones.

Reflexión: El primer ejercicio ya lo habían trabajado los veteranos en la anterior temporada, por lo que les resultó fácil. Debido al nivel de concentración grupal, a los nuevos no les costó mucho ir siguiendo las pautas. El trabajo en parejas se convirtió en un intercambio más personal de sensaciones a través de los movimientos, trabajando desde la intuición en lugar de tratar de acordar previamente los pasos. La segunda mitad de la sesión estaba más enfocada al trabajo conjunto de los miembros de cada disciplina. Además de conocerse mejor a nivel personal, les ayudó a saber las aptitudes artísticas de los demás y a las reacciones propias y grupales ante todos los estímulos.

Sesión: 14 de noviembre de 2016.

En esta sesión, el calentamiento lo realiza una de las navegantes que estudia Interpretación, Laura Cocho, por lo que sabe trabajar la expresión corporal. Intenta que el resto de compañeros lleven a cabo una serie de estiramientos básicos a través de sus indicaciones.

Después, se trabajó sobre la improvisación coreográfica. En esta ocasión, la música utilizada sobre las improvisaciones era grabada. Se comenzó con movimientos envolventes y fluidos. Después, con movimientos opuestos de brazos y piernas y posiciones cerradas y abiertas. La experimentación posterior vino con la idea de pensar en un público imaginario que les observara, mostrándoles ese trabajo.

La siguiente parte de la sesión se trabajó sin música, pero continuando con la idea de fluidez-oposición. El trabajo debía ser individual. Cada uno tenía que preparar cuatro movimientos con esos conceptos, en silencio. Tras un rato experimentando, los navegantes intercambiaron los sentimientos vividos a través de ese ejercicio.

Reflexión: Cuando los coordinadores dan la oportunidad de que uno de los navegantes enseñe al resto de compañeros, se crea un reconocimiento sobre lo que esa persona sabe hacer y sabe enseñar a los demás. Es la manera de compartir conocimientos con lo poco o mucho que cada uno sabe. Así, la cultura común aumenta. Sobre el uso de música grabada, en varias ocasiones los Reglero y Nuevo prefieren usarla por cuestiones prácticas, para empezar a trabajar más rápido. No querían enfocar la sesión a trabajar la música, sino la coreografía. Por lo tanto, los músicos que

quisieran podían participar en dicha improvisación. Cuando se les deja improvisar, lo importante no es la perfección, sino el proceso que están llevando a cabo. Pensar en un público ficticio ayuda a preparar a los jóvenes a posibles situaciones futuras sobre un escenario. La improvisación puede salvar algún fallo en la representación, así que cuanto menos “miedo” se le tenga al público, mejor se podrá solventar.

Sesión: 19 de noviembre de 2016.

El calentamiento en esta sesión es un juego similar al “pilla-pilla”,⁵⁵ sólo que se iban encadenando unos a otros, empezando desde pequeños grupos hasta conseguir unir a todos. El siguiente ejercicio era en grupos entre tres y cuatro personas. El concepto a trabajar era la atracción-repulsión. Esto consistía en comenzar juntos y después separarse poco a poco. De este modo, tenían que estar atentos a lo que los demás hacían, mirándose continuamente. Un paso más en el ejercicio era añadir un sonido, de tal modo que cuando se alejaban los miembros del grupo, debían buscarse por la vista y por el oído. Por último, se asignó un número a cada grupo. Los coordinadores marcaban las entradas y salidas de los grupos.

El ejercicio que se realizó posteriormente fue un trabajo con la obra *Ursonate* de Kurt Schwitters. Está formada por unas sílabas sin significado, distribuidas a modo de poema. Se repartieron hojas al azar de esta pieza por pequeños grupos. El trabajo consistió en añadir algún sonido (incluida música) o movimiento a esas sílabas, aunque sin perder el ritmo original de *Ursonate*. Se dejó un tiempo para prepararlo, se mostró y se comentó.

Reflexión: La dificultad del ejercicio erradicó en que, al separarse los grupos, al final se acababan mezclando unos con otros y no se podía localizar a los miembros de cada grupo. Por este motivo, tenían que buscar sus miradas y el sonido que emitieran, manteniendo siempre la concentración. El tema del sonido era imposible porque, aunque a medida que se separaban se emitía más fuerte, se acababa mezclando con otros ruidos, por lo que no se distinguía. Aunque parecía que el ejercicio no funcionaba, lo realmente importante de esta sesión fue la sensación del espacio a través del movimiento y del sonido, midiendo las distancias con los recursos que cada persona tiene. Sobre el ejercicio con la *Ursonate*, los navegantes pudieron expresar esos textos

⁵⁵ El juego tradicional consistiría en que una persona tiene que perseguir al resto del grupo y tratar de “pillar” a alguien para que se cambien los roles y sea otro el que vaya detrás de los demás.

similares de maneras muy variadas. Ahí radica la originalidad que cada uno de ellos posee.

Sesión: 21 de noviembre de 2016.

En esta sesión no se realiza nada práctico, ya que los coordinadores explican en qué consiste *Fuegos*, el gran proyecto de la temporada 2016-2017. Ese día aún no se sabía con certeza cuál era la fecha límite para presentar el espectáculo. Se dieron las explicaciones oportunas para que los navegantes fueron investigando y creando sobre las temáticas que se propusieron: los fuegos (internos y externos), el ave fénix como símbolo de renacer, la resiliencia como capacidad para resurgir de una situación dolorosa, los refugiados y los éxodos. Los navegantes no van a interpretar a refugiados, sino que tienen que exponer sus propios fuegos a disposición de los textos, canciones, coreografías y demás disciplinas. Los componentes plantearon distintos fuegos a partir de franjas de edad. Se dispusieron en grupos según ese criterio y estuvieron debatiendo. Al poner los datos en común con el resto de grupos, se apreciaron las diferencias por edad, aunque también había ciertas coincidencias por etapas.

Reflexión: Aunque se explicase lo más detalladamente posible lo más interesante para investigar y crear, tanto para nuevos como para veteranos era difícil asumir toda la información, ya que no eran capaces de estructurar internamente cómo podría encajar todo en una representación. Esa idea la tenían más desarrollada Nuevo y Reglero. No obstante, como aún no se había experimentado sobre ello, realmente nadie sabía todo lo que podían explorar. Por este motivo, montar un espectáculo requiere de tiempo. Hay que reflexionar mucho e ir probando ideas.

Sesión: 26 de noviembre de 2016.

Esta es otra sesión con poca práctica. Los navegantes que estuvieron en TeeNEXTers regresaron para contarles qué actividades habían realizado en Lille. Les mostraron algunos videos de espectáculos que vieron allí y que analizaron en su momento. Lo importante del encuentro de TeeNEXTers era que elaboraban críticas de esas representaciones. La pregunta que les hacían era “¿qué es lo más te gusta de un espectáculo?”.⁵⁶

⁵⁶ En este caso, con espectáculo hacían referencia a cualquier forma de artes escénicas.

Para poder aprovechar esa experiencia recién adquirida, los coordinadores propusieron una práctica. Se dividieron en grupos. Sobre el espectáculo *Green-eyed Monster* debían analizar tal y como les habían contado sus compañeros del encuentro. En cada grupo había alguien que había participado en la representación, alguien que la había visto y alguien que nunca la había visto. Analizaron de manera muy conceptual cada elemento que conformaba el espectáculo. Después, pusieron en común sus puntos de vista. De esta forma, se construyeron distintas críticas.

Reflexión: Debido a que el grupo que asistieron a TeeNEXTers fue muy reducido, fue muy correcto que relataran su experiencia en Lille, compartiendo lo que habían vivido y aprendido. Como siempre, La Nave trata de ir creando una especie de conocimiento común con lo que cada uno sabe hacer. Lo importante de esta sesión era tratar de conceptualizar todo lo que los navegantes hacen, porque no es teatro convencional. Precisamente es la manera de hacerse conscientes del trabajo que elaboran.

Sesión: 28 de noviembre de 2016.

Empezaron con un calentamiento guiado por Cocho, la misma navegante que en la sesión del 14 de noviembre. Esta sesión se centró en un tipo de danza, el *dancehall*. Este es un género surgido en Jamaica por influencia del *reggae* y que se asocia a pandillas urbanas.⁵⁷ La encargada de enseñar acerca de este baile fue otra navegante, Miriam Idrissi, la cual baila en un grupo de danzas urbanas. Según lo que les explicó, las clases bajas de Jamaica (principalmente de raza negra) no podían acudir a las fiestas de la parte rica de la ciudad, por lo que hacían de la calle o cualquier otro lugar su “sala de baile” (*dance-hall*). Los movimientos que creaban estaban asociados con su identidad social y cultural. Así que se le había ocurrido a Idrissi tomar algunos de esos movimientos típicos de este baile para usarlos en *Fuegos*. Con ello se podían elaborar coreografías que tuvieran que ver con inmigración y refugiados. Les mostró algunos videos para que vieran algunos de los movimientos. Después, se encargó de enseñar distintos pasos, de manera progresiva, para acabar combinándolos.

La siguiente actividad fue dividirse en pequeños grupos para inventar unos pasos, que no tenían por qué ser los del *dancehall*. Se les otorgó a cada grupo una

⁵⁷ *BAFICI 2011: Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente* (Buenos Aires: Gobierno Ciudad de Buenos Aires, 2011), 234.

temática (por ejemplo, estudios, trabajo, fiesta o tareas domésticas). Los navegantes debían asociar un movimiento a una palabra o grupo de palabras. De esta forma, crearon una coreografía con unos pasos fijos. Sin embargo, a Nuevo se le ocurrió que podían añadirse los músicos para que tocasen e hiciesen la función de *MC* (el Maestro de Ceremonias de la cultura hip-hop que canta o recita).⁵⁸ En este caso, el *MC* tenía las palabras escritas y las iba recitando. Por lo tanto, el grupo al que pertenecían dichas palabras, debían realizar el movimiento asociado en ellas. Luego pudieron visionar el resto de grupos y, por último, trataron de efectuar todos los movimientos todos los navegantes, siguiendo al *MC*.

Reflexión: De nuevo, cuando un navegante explica a sus compañeros algo que conoce (en este caso, el *dancehall*), el conocimiento común se amplía, siendo un hecho positivo. La repetición de los movimientos ayuda a aprender, y más ante un grupo en el que hay gente de distintas disciplinas. Ser consciente de ir avanzando en las explicaciones de manera progresiva es importante a la hora de enseñar. Por otra parte, intentar imitar los movimientos de los otros grupos ayuda al desarrollar el ámbito coreográfico, aunque no se conocieran del todo los pasos. Se les dio la oportunidad de hacer pequeñas adaptaciones para que la experiencia continuara. Otra vez, la perfección no era lo interesante, sino el ir avanzando poco a poco. Estas sesiones son como una especie de entrenamiento.

Sesión: 3 de diciembre de 2016.

Fue una sesión únicamente dedicada a la música. Se convirtió en una muestra de composiciones de los navegantes o de canciones versionadas. También acudieron quienes no eran músicos, ya que así disfrutaron del “concierto improvisado” que ofrecieron.

Reflexión: Lo curioso de esta sesión es que, a medida que iban tocando y/o cantando, se hacían pequeños grupos. Podían formarlos gente que se conocía previamente (antes de entrar en La Nave o veteranos) o simplemente que tenía interés en montar una canción rápidamente para poder mostrarla en ese momento. Algunos de ellos se fueron a otro rincón del Salón de Telones a ensayar lo básico. Fue una actividad necesaria para que se conocieran musicalmente. No es lo mismo conocer qué

⁵⁸ Paul Edwards, *The Concise Guide to Hip-Hop Music: A Fresh Look at the Art of Hip-Hop, from Old-School Beats to Freestyle Rap* (Nueva York: St. Martin's Griffin, 2015), 7.

instrumento toca cada uno que oír el estilo con el que interpreta. Resultó positiva la experiencia del ensayo de canciones en el momento (y más siendo por iniciativa de los navegantes).

Sesión: 5 de diciembre de 2016.

En esta sesión, el elemento central fue lo audiovisual. Los coordinadores pidieron previamente a los navegantes que trajeran cámaras de fotos para poder trabajar con ellas. Se repartieron textos creados por los integrantes en cada grupo. Esta vez, los grupos fueron más numerosos que en anteriores ocasiones ya que, por motivos del calendario de fiestas, se sumaron algunos de los componentes del subgrupo del martes.⁵⁹ No obstante, había pequeños equipos dentro de cada uno. Lo que debían hacer era montar una pequeña escena, basándose especialmente en elementos audiovisuales. Quienes pertenecían a lo audiovisual pudieron usar ordenadores y una tablet para crear dibujos o para proyectar sobre la pared las fotografías que otros jóvenes habían estado haciendo ese día por el teatro. Quienes se encargaron de la parte sonora trabajaron la música en relación al texto. Asimismo, jugaron con la sonoridad de las palabras usando otros idiomas o a través la lectura de un texto por parte de una voz artificial (creada por un software). El paso final era mostrar al resto sin casi haberlo ensayado todo junto.

Reflexión: Buena parte de los conocimientos sobre los recursos a usar ya lo habían experimentado los veteranos en temporadas anteriores, por lo que fueron ellos mismos los que también propusieron ideas. Se elaboraron muestras interesantes que quizá podrían usarse en otro momento. Lo que más interesó fue conocer las posibilidades audiovisuales que había en La Nave ese año y cómo combinarlas con otras disciplinas.

Sesión: 10 de diciembre de 2016.

El calentamiento de esta sesión lo realizó otra navegante, Natalia Tapia, quien es técnico en animación de actividad física y deportiva, convirtiéndose una práctica de lo que suele hacer con la gente a la que dirige este tipo de ejercicio. Tras el calentamiento, los coordinadores pidieron a los componentes que se distribuyeran por parejas. El concepto para trabajar eran los encuentros-despedidas, recreando diferentes situaciones. El elemento más empleado fueron los abrazos. Cada pareja elaboró seis encuentros,

⁵⁹ El 6 de diciembre es festivo y no abría el Teatro Calderón por este motivo.

experimentando sin palabras, sólo con acciones. Para crear una atmósfera adecuada, los músicos improvisaron sobre esas acciones, aunque también hubo momentos de silencio. Como es habitual en La Nave, se terminó mostrando el trabajo de cada pareja sobre música o silencio.

Reflexión: Los abrazos sirvieron para perder la vergüenza al contacto físico. En este punto, también influye la personalidad de cada miembro. Resultaba más complicado en este sentido cuando las parejas las formaban gente que se conocía menos, pero fueron ganando confianza. Los que habían trabajado más veces escénicamente tuvieron menos problema. Quienes se conocían bien realizaron un trabajo mucho más intenso porque se mezclaba con lo emocional. Por otra parte, el elemento de la música tiene mucho poder ya que puede influir en las acciones que se estaban representando. De nuevo, las emociones entran a formar parte del ejercicio. Esta es una forma de desarrollar la sensibilidad del arte.

Sesión: 12 de diciembre de 2016.

En esta sesión, el elemento esencial de trabajo es la sonoridad de las palabras. Los coordinadores repartieron a cada individuo fragmentos de textos compuestos por los navegantes. Las indicaciones que le dieron fueron pensar en las palabras del texto e intentar memorizarlo (al menos la idea sobre la que habla ese escrito). Se les dejó un tiempo de preparación y después fueron leyendo con el micrófono esos fragmentos. Intentaron trabajar con el significado y lo que les evocaba. Tuvieron que leerlo varias veces porque Reglero les daba unas pautas para modular algo que no era correcto en la comunicación.

Reflexión: Esta sesión fue un poco lenta, ya que quizá resultó demasiado teórica y reflexiva. Pero esto estaba ligado directamente a la práctica de la lectura de textos, por lo que era necesario. Al tratar de comunicar la idea, se fomenta el pensamiento del significado del texto más allá de la grafía. Es interesante cómo, a través de unas pautas, va cambiando la sonoridad del texto. Los coordinadores nos invitan a poner en práctica este ejercicio de reflexión sobre la sonoridad con otras personas (por ejemplo, al ver la interpretación de los actores en una serie española o en las conversaciones con amigos).

Sesión: 17 de diciembre de 2016.

Este día acudió a La Nave Marah Rayan para dar una charla. Es una joven palestina que vivió toda su vida como refugiada en Siria. Al empezar la guerra en ese país, se convirtió de nuevo en refugiada. Debido a sus estudios, consiguió residir en Salamanca para estudiar Comunicación audiovisual. Contó algunas de sus experiencias como refugiada y sobre la guerra en Siria. Asimismo, habló de la situación de sus familiares y amigos. A pesar de que lo que contó era duro, mostró tener mucha entereza al hablar. Asimismo, les habló sobre la manipulación de los medios de comunicación frente a estos temas. Lo que pretende es lanzar su mensaje al mundo de que no todo es triste. La gente tiene sueños y objetivos que quiere cumplir. Eso es lo que está tratando de mostrar a través del proyecto *Not so different* (No tan diferente). Quiere dar voz a los que no la tienen a través de una plataforma web.⁶⁰

Se ofreció a Rayan ser una colaboradora en *Fuegos* y aceptó el reto. En los próximos meses los coordinadores se plantearían cómo trabajar con ella y cómo integrarla dentro del proceso de investigación.

Reflexión: En esta charla los navegantes tuvieron la oportunidad de hablar directamente con Rayan, haciéndole preguntas o contándole ciertos asuntos relacionados con lo que estuvieron tratando. Fue una sesión muy inspiradora para ellos, ya que las experiencias relatadas les hicieron reflexionar. Además, removió sus sentimientos sobre los temas de *Fuegos*, pudiendo ver más sentido en el trabajo que tenían por delante en los próximos meses. La colaboración de Rayan puede ser muy positiva en todo el proceso.

Sesión: 19 de diciembre de 2016.

Esta fue una sesión muy corta. Los navegantes estuvieron visualizando los trabajos audiovisuales que habían hecho antes de entrar en La Nave. Algunos de ellos lo habían presentado en la audición para formar parte del proyecto.

⁶⁰ Para ampliar más información sobre este proyecto, ver su charla “Una única voz para todos los jóvenes refugiados - Marah Rayan - TEDxYouth@Valladolid”, video de Youtube, publicado por “TEDx Talks” el 15 de diciembre de 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=NlmeO-sAvxU>. El proyecto se puede seguir a través de “Not so different”, The Diaries of a Refugee, consultada el 22 de junio de 2017, <http://thediariesofarefugee.com/projects/not-so-different/>.

Reflexión: Como era un material que no conocían todos, fue interesante que lo visionaran.

Sesión: 9 de enero de 2017.

En esta sesión, se trabajó la coreografía de manos. Primero pudieron experimentar individualmente. Cuando encontraban algo que les convencía, se quedaban con diez movimientos. Al tener presente esos pasos, debían trabajar por parejas, intercambiando las coreografías. Se las enseñaban mutuamente, las repetían para memorizarlas y las ensayaban para que funcionaran fluidamente.

Al mismo tiempo, los dibujantes se dedicaron a hacer un esquema de las posiciones fijas de los coreógrafos en la sala. Propusieron realizar una performance mientras el resto hacían la coreografía de manos. Aunque empezaron elaborando dibujos, optaron por utilizar cualquier material que encontraran en el lugar. Esta era la manera de conectarse con la otra parte del trabajo. Cada pareja hizo su coreografía mientras los performers colocaban dibujos a su alrededor, poniéndoles otros objetos y atándoles con cuerdas o cables.

Reflexión: No interesaba el movimiento corporal en el espacio, sino simplemente las manos. En ocasiones es recomendable centrarse en un detalle, en lugar de expandir el foco de atención. La performance final fue un proceso largo, ya que cada coreografía de parejas duraba bastante. Se acabó convirtiendo en una muestra vista desde el interior de la escena, porque el resto de parejas que esperaban, podían ver lo que los demás realizaban.

Sesión: 14 de enero de 2017.

Este fue el día en el que se presentó a Lola Blasco, quien se convertiría en la dramaturga de *Fuegos*. Tras la presentación, Reglero y Blasco se reunieron en otro espacio del teatro para concretar algunos asuntos. Mientras tanto, Nuevo se encargó de coordinar la sesión con los navegantes.

Empezaron con un calentamiento, aunque siendo cuidadosos al procurar no emitir ruidos debido a otras actividades en el teatro. El concepto a trabajar en esta sesión

fueron las masas.⁶¹ Primero se hizo una gran masa, siguiendo las decisiones del grupo para variar la dirección. Esto se ha trabajado en años anteriores. Después se dividieron en dos grupos de masas, complicándose el ejercicio.

El siguiente ejercicio consistió en hacer cuatro grupos de masas, ocupando cada uno una esquina. Debían cruzarse en “X”, de dos en dos, en el centro. No tenían que esquivarse, sino mezclarse para salir de nuevo con el mismo grupo inicial. Para complicarlo, se cruzaban los cuatro grupos, con la misma dinámica. Una ayuda fue colocar a una persona en el centro. De esta manera, los cuatro grupos podían cruzar más ordenadamente porque tenían una referencia visual. Después, esa persona podía tocar a alguien para que se quedara en el centro y así cambiar el rol. Más tarde, había más de una persona en el centro, siguiendo la dinámica del cambio por otro mientras cruzaba el resto.

Al regresar de la reunión, Blasco pudo visionar el resto de la sesión de ese día. Los músicos se separaron del grupo de masas para pactar una estructura musical, improvisando. Hicieron pequeñas agrupaciones de instrumentos. Cuando más o menos tuvieron una idea, se juntó con el ejercicio de masas de los compañeros, enlazando las distintas músicas. Reglero se encargaba de indicar cuándo cambiaba la agrupación musical.

Al acabar, Blasco realizó una serie de preguntas a los navegantes. Tenían relación con las temáticas de *Fuegos*. Tras finalizar, el grupo de escritores navegantes se quedaron ella para pactar formas de trabajo de textos.

Reflexión: Tras llevar unos meses de entrenamiento en La Nave, aunque los nuevos nunca hayan realizado el ejercicio de las masas, no les resulta muy complicado porque requiere de una escucha similar a la de los calentamientos cuando requiere movimiento por la sala. Es cierto que hay que mantener una concentración mayor ya que alguien puede salirse del grupo sin darse cuenta. Un problema que se producía cuando se dividió el grupo era que alguno de los nuevos intentaba ser el líder pero nadie le seguía. Puede que el motivo fuera la falta de comunicación corporal, un elemento que es intuitivo pero que se puede desarrollar con el entrenamiento escénico. El ejercicio de

⁶¹ Con masa me refiero a un grupo concentrado de gente que se mueve por el espacio al mismo tiempo, como si se tratara de una persona sola. Nadie dirige en sí, sino que entre todos lo dirigen. La escucha corporal es esencial para que este ejercicio funcione.

los cruces en “X” funcionó mejor porque había una mayor concentración y escucha, aunque costó evitar que se chocaran los componentes. Con cuanta más gente se trabaje, más dificultad existe. El trabajo de improvisación de los músicos resultó un poco caótico a la hora de distribuirse en agrupaciones. Sin embargo, una vez que se aclararon, crear las estructuras musicales no fue complicado. Obviamente, la improvisación musical también requiere de escucha, por lo que la concentración desarrollada con anterioridad debía permanecer.

Sesión: 16 de enero de 2017.

Aprovechando el trabajo que estaban llevando a cabo los navegantes del grupo de interpretación, Nuevo propuso elaborar un *storyboard* de sus textos. El *storyboard* es una serie de unas viñetas que ilustran una historia (en este caso, un texto). Sirve para organizar recursos audiovisuales, convirtiéndose en un guión de imágenes y diálogos.⁶² Esta idea fue trasladada al subgrupo de lunes. Algunos utilizaron esos textos, mientras que otros emplearon otros no utilizados por el grupo de interpretación. Se dividieron en pequeños grupos para trabajar ese texto. No se quiso trabajar la memoria exactamente, se prefirió la lectura de textos (siempre pensando en las ideas). Donde sí se empleaba la memoria era al recordar alguna frase, acción o cambios en la música o sonidos. Esta fue la manera de crear la banda sonora y la ilustración del texto.

Reflexión: El trabajo con el *storyboard* no se había realizado nunca con todo el grupo. En años anteriores los habían empleado sólo los encargados del audiovisual. Ahora lo estuvieron utilizando todos, añadiendo una banda sonora que se podría desarrollar en sesiones posteriores. Es un trabajo que no debe descartarse porque se pueden reutilizar algunas de esas ideas.

Sesión: 21 de enero de 2017.

Tras un calentamiento y teniendo cuidado de no hacer ruido por otras actividades en el teatro, Nuevo propuso hacer una fila de personas que le siguieran. A nivel escénico, era algo similar al ejercicio de masas, sólo que esta vez era con una fila. Podía pararse, volver a andar, agacharse, ir más deprisa o más despacio. En la fila había que imitar al que se tenía justo delante, no a quien iba a la cabeza. La fila se dividió en

⁶² Dick Powell y Patricia Monahan, *Técnicas avanzadas de rotulador. Cómo utilizar rotuladores para publicidad, envases, ilustración, diseño interior y de automóviles* (Madrid: Tursen Hermann Blume Ediciones, 1993), 68.

dos, experimentando con el encuentro de las dos filas. Las personas que estaban al principio de las filas iban rotando para que más gente pudiera vivir la experiencia.

La siguiente parte de la sesión fue un ejercicio de concentración y comunicación. Divididos en dos filas, se dispusieron una frente a otra. Los navegantes miraban directamente a los que tenían enfrente. Debían transmitir con la mirada sensaciones y pensamientos. Empezaba una fila siendo la emisora y la otra la receptora y viceversa. Tenían que buscar la mirada del otro, porque quizá no se había centrado en una persona.

Sin romper esas filas, se enlazó con otro ejercicio, similar al primero de esa sesión. Tenían que tratar de hacer otra clase de movimiento o postura, sin moverse por el espacio. La clave fue el uso de las manos. No tenían que mirarlas directamente, sino a través de la visión periférica. De esta forma, esa información se iba pasando por toda la fila.

Reglero les pidió a los navegantes que trajeran una caja a la sesión siguiente. En ella debían meter todos los objetos que se llevarían si se tuvieran que marchar de su casa para siempre (lo mismo que les pasa a los refugiados).

Por último, se utilizó un texto de una navegante para hacer un ejercicio de coro. No me refiero a un coro musical, sino teatral (hablado), como eran también los coros en la Antigua Grecia. Reglero les dividió en tres grupos. En algunas partes del texto había un coro parcial y en otras un coro de todos los miembros. Lo que se pretendía trabajar era la sonoridad del texto a través del habla coral, teniendo en cuenta las respiraciones y las pausas textuales.

Reflexión: El ejercicio de la fila es un trabajo que requiere de concentración, escucha y ritmo. Al igual que con el tempo musical, hay que saber manejar el tempo en una acción física. El ejercicio de la transmisión de pensamientos tiene que ver con la interpretación. Es complicado y quizá algo abstracto, pero ciertas personas consiguieron conectar de alguna forma. No se puede adivinar el pensamiento del otro, pero sí transmitir sensaciones. Muchas veces en la vida ordinaria podemos olvidar las sensaciones porque sólo nos concentramos en lo perceptible físicamente. Este ejercicio ayuda a rescatar la intuición y a desarrollar nuevas facetas de comunicación escénica. Esto les sirve para enfrentarse al público cuando se rompe la cuarta pared, porque pueden comunicarse mejor. Esta es una pared invisible que los intérpretes crean en el

teatro al actuar, separándoles del espectador.⁶³ Finalmente, el ejercicio de coro es algo difícil porque cada persona tiene un tempo distinto, por lo que la lectura no es igual. Requiere de mucha concentración y de respiraciones comunes (al igual que un coro musical).

Sesión: 23 de enero de 2017.

La sesión se dividió en tres grupos de trabajo simultáneos. Por un lado, se trabajó una composición musical de una de las navegantes. El objetivo era realizar un arreglo coral para que se pudiera cantar a varias voces. Ya que la canción fue inventada originalmente para ser cantada, no se había tenido en cuenta la armonía. Una vez que se conoció la progresión armónica, se trató de ir probando otras voces. Fueron grabando esos experimentos, hasta que terminaron construyéndolas, a falta de algunos detalles prácticos. Se juntaron con algunos de los compañeros que querían cantar la pieza coral. Primero tuvieron que enseñar las distintas voces hechas. Intentaron modificar algunas partes melódicas según lo que mejor encajara. Por último, probaron a repetir una y otra vez hasta que más o menos saliera correctamente.

Por otro lado, otro navegante estuvo trabajando la composición musical con guitarra y voz sobre un texto de otro compañero. Estuvo experimentando con la armonía, tratando de encajar la letra en la melodía.

El tercer grupo se encargó de trabajar con las cajas que Reglero había pedido en la sesión anterior que trajeran. Tuvieron que reflexionar sobre qué objetos se llevarían dentro de la caja si no pudieran regresar nunca más a sus casas y por qué. A los que se les olvidó llevar todo esto a la sesión, se les pidió que dibujaran los objetos para que se pudiera seguir a nivel visual de una manera más sencilla.

La última parte de la sesión era la presentación de todo el trabajo. Los coordinadores pidieron que no se hicieran pausas entre cada muestra para que todo fuera más fluido. Lo más destacable fue el momento en el que cada navegante exponía su caja y, con ella, parte de su vida.

Reflexión: La división del trabajo por grupos fue efectiva. Sobre la canción coral, el problema fue tratar de probar nuevas melodías todos ellos a la vez, ya que se convirtió en un proceso caótico. El ejercicio de las cajas fue muy positivo y

⁶³ Javier Yagüe, "Pulsión compartida", *Acotaciones. Revista de investigación teatral* 12, nº 1 (2004): 174.

enriquecedor ya que se produjo un ambiente de empatía generalizada que, hasta ese momento, no se había dado en esta temporada. Fueron muy atrevidos al contar ciertos detalles íntimos de sus vidas que eran muy importantes para ellos. Al comprobar lo vulnerables que eran, se dieron cuenta de que eso es lo que precisamente les podía acercar al tema de los refugiados. Esas sensaciones debían guardarlas para los siguientes meses de trabajo.

Sesión: 28 de enero de 2017.

En esta sesión se dividieron los equipos según disciplinas: músicos, dibujantes y audiovisuales. Todos estuvieron creando en pequeños grupos. Los de audiovisuales fueron grabando pequeños clips para recoger ese proceso que músicos y dibujantes estaban realizando. La idea era que utilizaran esos videos para la promoción de *Fuegos* en las redes sociales. Además, servían como archivo de las composiciones, para poder retomarlas más adelante.

No pude ver el trabajo del equipo de dibujantes, pero puedo relatar más específicamente sobre el de los músicos. Cada pequeño grupo de músicos estuvo trabajando sobre una composición musical. Podía estar basada en un texto escrito con anterioridad o en el momento. También podían recuperar material musical de otras sesiones. Un ejemplo de esto fue el coro musical creado en la sesión anterior, donde ya se fijaron los arreglos vocales y ensayaron con más gente. Al final, se hizo una muestra de lo hecho hasta el momento. Esas canciones se convirtieron en una especie de maqueta sobre la que trabajar en futuras sesiones ya que o no estaban terminadas o faltaban ciertos arreglos (además de tener que ensayarlo para que funcione correctamente).

Reflexión: Fue una sesión muy productiva porque concentró el trabajo en equipos de disciplinas. Normalmente, en La Nave hay tantos estímulos que se puede perder en ocasiones el foco porque existen varios. Es algo que vendría bien realizarlo de vez en cuando. En esta sesión se construyeron muchos materiales para *Fuegos*.

Sesión: 4 de febrero de 2017.

Este día, Reglero pidió partir de dos ideas. Por una parte, algunas personas podían dedicarse a elaborar cartas pensando en un destinatario concreto. Podía tratarse de una persona real destacada o un personaje inventado pero conocido. Por otro lado,

otras personas podían relatar en sus cartas cómo sería la vida dentro de 50 años, pero sin estar dirigidas específicamente a alguien. Realizaron un proceso de investigación en esa sesión ambas partes. Los que tenían destinatario tuvieron que pensar detenidamente en el personaje sobre el que querían basarse, pudiendo buscar información para poder escribir acorde a lo que esa persona hace o es. Quienes trabajaron sobre la vida dentro de 50 años, realizaron listas de cosas que podrían haber cambiado, anotando lo que podría ir a peor en la sociedad si no se sigue otro rumbo. Después, un miembro de cada grupo leyó su carta al resto.

Reflexión: En esta sesión, lo importante fue el proceso de investigación y la redacción de textos. Aunque Blasco estaba trabajando la dramaturgia, los textos de ese día quizá podría utilizarlos de alguna manera. Fue interesante que los navegantes escribieran juntos. Aunque algunos tuvieran más facilidad con la prosa, todos aportaron ideas, convirtiéndose en una creación global.

Sesión: 6 de febrero de 2017.

En esta sesión se retomó el tema de las cajas. El concepto a trabajar era el éxodo a través de la acción. Empezaron a caminar por la sala de manera individual, cada uno portando su caja. Debían tener la sensación de ir solos. Por el camino se encontraban con personas a las que se unían sin pronunciar palabra. Se pusieron los abrigos como si hiciera realmente frío, continuando con la caminata. Se formaron pequeños grupos, pudiendo juntarse a otros o ignorando a los demás. Después, los coordinadores repartieron a cada miembro una frase de un texto elaborado por un navegante. Se reunieron todos en un centro que podría simbolizar una base. Allí fueron leyendo las frases. Si alguno quería, podía responder a esas frases.

La siguiente parte de la sesión consistió en trabajar uno de los textos de Blasco, a modo de cuentos breves. Se dividieron en grupos para ir distribuyendo y memorizando las frases. Cada grupo representaba una acción (por ejemplo, esperar en una fila para poder comer o para poder ducharse). Esas acciones pueden suceder en los campos de refugiados de forma rutinaria. Una vez que lo tenían preparado, lo mostraron ante el resto de compañeros.

Reflexión: Fue una buena forma de trabajar el concepto de éxodo. El pasar a la acción provocó que los navegantes reaccionaran ante la situación que sufren los

refugiados. Pudieron imaginar cómo podrían sentirse porque estuvieron varios minutos trabajando de esta manera. Uno de los problemas reales con los que se toparon fue que hacía calor en la sala, por lo que al ponerse los abrigos, estaban experimentando una sensación contraria a lo que estaban representando. Les sirvió para acostumbrarse porque este era uno de los elementos que podrían retomar más adelante. Además, fue muy útil para poder reflexionar sobre las sensaciones que tenían. Sobre la siguiente parte de la sesión, la dificultad erradicó en la memorización de las frases y en la decisión de las acciones a representar. Fue importante empezar a trabajar con una propuesta de la dramaturga para empezar a relacionar el trabajo de La Nave con el suyo.

Sesión: 11 de febrero de 2017.

En esta sesión, comenzaron dividiéndose en pequeños grupos para realizar cada componente una serie de acciones. El elemento a trabajar fue el ruido social. Lo que representaron fueron actividades relacionadas con la sociedad. Ejemplos de esto eran: personas que perdían el autobús, gente manifestándose y músicos tocando en la calle, entre otros. El siguiente paso era que todos esos grupos se interrelacionaran. Algunos optaron por usar papeles de periódico para repartirlos por todo el espacio, molestando intencionadamente al resto de compañeros. Quienes se manifestaban, iban pasándose con sus carteles por todos los grupos, gritando. Los que perdían el autobús iban corriendo. Los músicos tocábamos todos a la vez melodías distintas que no cuadraban. Otro factor más era que una persona podía salir de la escena, provocando que todos parasen sus acciones en el acto.

El siguiente ejercicio consistió en dividirse en dos grupos. Para elaborarlo rápidamente, se optó por coger los subgrupos de lunes y martes. Unos comenzaron a trabajar con Reglero un texto de Blasco, mientras que los otros estuvieron con Nuevo centrándose en la puesta en escena del ejercicio anterior, pero de una forma más moderada, sin realizar tanto ruido.

Reflexión: A pesar de que se trató de una sesión bastante caótica por todo lo que he descrito en líneas anteriores, fue muy efectiva a la hora de alcanzar el concepto de ruido social. Ese texto de Blasco parece que no terminaba de encajar dentro de La Nave porque está un poco infantilizado. Por esto, Reglero decidió darle un poco de cinismo. El caso es que el proyecto es de jóvenes que no tienen miedo de comunicar a la sociedad sus inquietudes de una manera muy directa y con su propio lenguaje. Este sería

el motivo por el que quizá no se hubiera adaptado del todo a la línea de trabajo de los navegantes. Con la puesta en escena de las acciones y el texto, se logró alcanzar el nivel de ruido social que no quiere escuchar un mensaje.

Sesión: 13 de febrero de 2017.

El grupo de interpretación estuvo trabajando el mismo texto de la anterior sesión pero por pequeños grupos. Se trató de juntar ese texto con una canción compuesta por otros compañeros. La puesta en escena que se les propuso era elaborar con papel de periódico una casa en el suelo, en dos dimensiones. La primera idea era crear habitaciones, pero Reglero prefirió que se juntaran todos.

La sesión del subgrupo de lunes la empezó una de las navegantes, Andrea González, quien conoce diversas danzas del mundo. Les estuvo enseñando a sus compañeros algunas de estas danzas de diferentes países, mostrando que hay partes que son comunes en todo el mundo. Las canciones que eligió procedían de Israel, Inglaterra, Italia, Francia, Rusia y Moldavia, entre otros. Primero enseñaba el paso sin música, luego con ella y después con todos, tratando de imitarla. Con todos esos conocimientos, crearon una coreografía. En relación con el tema de las danzas, Nuevo les hizo visionar videos sobre otros tipos de danza para que se inspiraran con esas ideas.

Mientras el grupo estaba pendiente de finalizar los videos, los músicos se apartaron para trabajar sobre una canción compuesta por otro compañero, para realizar unos arreglos con otros instrumentos y ampliar su estructura. Cuando los demás terminaron el visionado, empezaron a trabajar uno de los textos de Blasco visto en semanas anteriores (el de los cuentos breves). Tras una improvisación musical, trataron de juntar la canción con el texto.

Reflexión: Como todavía ninguno de los navegantes conocía bien el texto, era Reglero quien indicaba los cambios para introducir en el escrito las distintas partes musicales. Sobre las danzas del mundo, resultó muy positiva la experiencia y estaba acorde con las temáticas de *Fuegos*. Como pasó en sesiones anteriores, la enseñanza de una navegante a sus compañeros fue generosa, ampliando el conocimiento común. Se tratará de usar algunas partes de estas coreografías en otras sesiones. Cuando se les ofrece investigar a través de videos o canciones, lo que se busca es una fuente de inspiración para crear algo nuevo. Sobre la mezcla de la música con el texto, lo

importante es tratar de que todos sientan lo que están haciendo, cada uno desde su posición. El texto ganaba en fuerza con la música iba *in crescendo*, influyéndose uno a otro. En cierta manera, se convirtió también en una improvisación para los lectores. Los músicos que trabajaron esa canción eran veteranos, por lo que les resultó fácil esta manera de juntar ambos elementos de una manera semi-improvisada.

Sesión: 18 de febrero de 2017.

En este día se reunieron Reglero, Rayan y Blasco para que estas dos últimas se conocieran en persona. Con los testimonios de Rayan, la dramaturga pretendía elaborar un texto para *Fuegos*, por lo que fue necesario ese encuentro.

Nuevo estuvo trabajando con los navegantes. Realizaron un calentamiento porque la sesión sería de movimiento. El primer ejercicio fue dividirse en dos grupos. Empezaron por la imitación, por el enfrentamiento a través del baile y por la respuesta de acción de la fila como identidad de grupo. Otro ejercicio fue intentar que cada fila realizara un movimiento en forma de “L”, al mismo tiempo. Primero lo probaron fila a fila y luego cruzándose ambas filas.

Cuando terminaron la reunión que he citado anteriormente, Blasco se unió a la sesión de La Nave. Estuvo observando algunos de los materiales sobre los que habían estado experimentando, a modo de muestra, para que visionara el trabajo de los navegantes. Al mismo tiempo, un pequeño grupo de personas estuvo preparando la lectura de un nuevo texto de la dramaturga, basado en el ejercicio de las cartas que se elaboraron unas sesiones atrás. Después, los navegantes que quisieron se quedaron para escucharlo y así poder reflexionar sobre ello y poder aportar más ideas para el texto de *Fuegos*.

Reflexión: Era necesario que Blasco y Rayan se reunieran para poder tratar estos temas de una manera más directa. Aunque no estuve presente, puedo suponer que la dramaturga le hizo también algunas preguntas para poder construir una idea más global de lo relatado. Sobre el trabajo físico, para el cruce en “L” se requería mucha concentración y escucha corporal. La dificultad estaba en que no todos podían caminar con el mismo tempo, sino que desde el extremo exterior había que ir más rápido que el resto y desde el interior al contrario, más lento. Al igual que con el encuentro con

Rayan, fue correcto que Blasco visionara parte del trabajo llevado a cabo hasta entonces. Le sirve para seguir escribiendo o modificando parte de lo ya hecho.

Sesión: 20 de febrero de 2017.

En esta sesión hay varios equipos de trabajo. Por un lado, Blasco ofreció un texto (no escrito específicamente para *Fuegos* pero que se ajustaba a la temática) que podría encajar en el estilo del rap. Había que hacer una base musical con los instrumentos que hubiera presentes en La Nave (en este caso, la guitarra). El resto del grupo debía crear una especie de coro semi-rapeado. Para que se inspirasen, les dejó escuchar un rap similar a lo que Reglero pretendía crear.

El resto de equipos se encargaron del texto sobre las cartas que Blasco les había entregado en la sesión anterior. Trataron de darle unas acciones con elementos plásticos, creando una especie de pancartas, realizándolas en directo mientras se hacía el texto. Se intentaron aprender de memoria parte del texto para que todo fluyera.

Reflexión: Sobre el texto rapeado, una dificultad fue crear una base rítmica con la guitarra. Las componentes del grupo aportaron sus ideas. No funcionó este experimento porque la idea del “coro” no terminaba de encajar dentro del estilo del rap. Por lo tanto, algunas de las integrantes intentaron recitarlo a su propia manera, mezclándolo en ocasiones con alguna pequeña melodía cantada. Sobre el texto de las cartas con los elementos plásticos, la propuesta fue interesante. Costó que funcionara por las capacidades de memorización del texto. Fueron ayudados externamente cuando se perdía el hilo argumental para reconducirlo y poder continuar con las acciones. En *Fuegos* se pretende dar protagonismo a lo plástico, para que se trate en directo y el público aprecie las capacidades artísticas que poseen los navegantes que se dedican a ello.

Sesión: 25 de febrero de 2017.

Este fue el día en el que se presentó a Manuela Barrero, la coreógrafa de *Fuegos*. La sesión se convierte en una muestra para Barrero, para que viera el trabajo hecho hasta la fecha y para que tomara los materiales interesantes coreográficamente, proponiendo otras ideas. Ya que Nuevo se había encargado de las actividades físicas en días anteriores, fue el que dirigió esta primera parte de la sesión. Retomó el trabajo de

masas, los cruces en “X”, las filas en las que siguen la acción de la persona que tenían delante, el cruce en “L” y las danzas del mundo.

A medida que Barrero fue viendo, fue proponiendo pequeños cambios. Una acción que añadió fue el enfrentamiento dentro de una misma fila, empujándose unos a otros. Si una persona sacaba a otra de la fila, debía retirarse. La siguiente parte del ejercicio fue que escogió a una navegante, le proporcionó el micro y era quien decidía sacar a una persona de la fila, nombrándola. Los que se quedaban fuera miraban la situación, o miraban al público. Otro cambio destacable de la coreógrafa fue retomar la idea de la fila que sigue al de delante, haciéndoles correr o caminar muy despacio para jugar más con el movimiento. Dándoles la pauta de parar de repente, tenían que caer al suelo algunos.

Otro de los materiales que se retomó fue el *dancehall*, ejercicio que estuvo dirigiendo Idrissi (la misma navegante de la sesión del 28 de noviembre), donde el resto de compañeros debían seguir sus indicaciones. La propuesta de Barrero era llegar a simplificar las acciones, dando la opción a los navegantes que se dedican al baile a que pudieran desarrollar los pasos.

Para finalizar la sesión, se propuso un ejercicio más. Con una tela se intentó representar el paso de una frontera de una avalancha de gente. Desde los extremos, algunos navegantes debían levantar la tela para bajarla rápidamente. El resto tenía que intentar cruzar al otro extremo de la tela, sin quedar “atrapado” debajo de ella.

Reflexión: Esta fue una sesión muy variada en lo que a acciones coreográficas se refiere. Por un lado, había que integrar a Barrero en el trabajo que habían realizado los navegantes. Por otro, ella tenía que proponer cambios y nuevas ideas. Resultó un día muy fructífero. Los ejercicios de la fila y la tela hicieron reflexionar mucho a los navegantes, porque estaban facilitando un significado a esas acciones. Si se continuasen desarrollando tales significados, sería más sencillo que el mensaje fuera comprendido por el público.

Sesión: 27 de febrero de 2017.

Los coordinadores presentaron un nuevo texto de Blasco. Este trata sobre el encuentro en un tren de un joven que ve a otro que es árabe y piensa que es un terrorista. Esta línea dramática no tiene que ver con otros textos que hayan elaborado los

navegantes, por lo que es una propuesta nueva. Para esta sesión, se dividieron en grupos, repartiendo los párrafos del texto entre sus componentes. Tuvieron que aprenderlo de memoria. Hicieron unos breves ensayos para procurar que las palabras e ideas fluyeran y, por último, lo mostraron al resto de compañeros. Dentro de las muestras, los navegantes podían realizar algunas acciones. Pudieron visionar los distintos grupos y reflexionar sobre ello.

Reflexión: Lo que llevó más tiempo fue la memorización del texto. Aunque Reglero siempre intenta que los navegantes se centren en las ideas en esta primera fase con un nuevo texto, les cuesta conectar algunas de ellas. Por lo tanto, la memorización no funciona. Pero esto no es un problema de La Nave, sino de la enseñanza desde la escuela. De todas formas, al ser una fase inicial del trabajo, no era un grave problema ya que había tiempo para prepararlo poco a poco. Cuanto antes se lo supieran, mejor porque así evitarían pensar en el papel.

Sesión: 4 de marzo de 2017.

Esta sesión la dirigió Barrero. Comenzaron con un calentamiento. El concepto coreográfico que quería trabajar era el contacto físico por parejas. Se utilizó música grabada para crear un ambiente agradable que ayudase en la concentración. Estuvieron experimentando un rato. La siguiente pauta fue que intentaran imaginar cómo ver más allá de un muro alto, el cual no alcanzan. Esto provocaba que una persona de las parejas tuviera que “escalar” sobre la otra. Quien se encontraba en la base podía aupar al otro para que subiera. Otro ejercicio relacionado fue empezar a correr por el espacio y aupar a una persona rápidamente cuando lo marcara la coreógrafa.

El siguiente ejercicio fue la creación de un puente. Unos navegantes se agacharon y otros pasaron por encima de ellos. La segunda idea relacionada fue la construcción de una rampa humana. Esta vez, debían colocarse por alturas y sólo fue una persona la que escaló. Se la escogió por su estatura y peso, siendo la persona que menos daño podía hacer a los que estuvieran haciendo la rampa.

La última parte de la sesión se dedicó a las danzas del mundo, las cuales Barrero ya había observado la semana anterior. Su intención era que se juntasen todos haciendo un corro, manteniendo una actitud festiva e, incluso, jaleando para bailar. Los coordinadores escogieron una canción árabe que, aunque estuviera grabada, la intención

era que se sumaran otros instrumentos en directo, tocando por encima de la base. Los músicos estuvieron probando otro tipo de afinación para que tuviera una sonoridad que recordara al mundo árabe. Mientras tanto, el resto de navegantes retomaron las coreografías creadas unas sesiones atrás para retocarlas en ese momento con la coreógrafa.

Reflexión: Una de las navegantes propuso emplear en *Fuegos* la música usada al comienzo de esta sesión porque percibió que funcionaba bien ante una acción coreográfica. La idea se aceptó, por lo que se intentaría encajar más adelante en alguna escena. La idea del trabajo de contacto era ir conociendo el cuerpo de los demás (y también del propio) para no tener miedo de tocarse entre sí. Es una manera de ganar confianza a nivel corporal. Sobre la creación de la rampa humana, Barrero les comentó que en la siguiente sesión les enseñaría técnicas para no hacerse daño cuando una persona pasaba por encima de otra, aunque insistió en que la respiración en esta clase de ejercicios es esencial. Sobre las danzas del mundo, fue un trabajo físico muy intenso pero muy positivo porque les hizo centrarlo más en el significado de la acción. Además, al integrar el elemento musical producía una experiencia más completa.

Sesión: 6 de marzo de 2017.

El grupo de interpretación retomó el trabajo de un texto de Blasco que ya había sido empleado en sesiones anteriores. La dramaturga lo había reescrito para que se adaptara mejor a *Fuegos*. Este texto se centraba en la Cúpula del Milenio y los *millennials*. Tuvieron un tiempo para memorizarlo, pensando en las ideas (pauta que siempre recuerda Reglero). Cuando llegaron los navegantes del subgrupo de lunes, ensayaron ese texto delante de ellos, para que se pudieran integrar después. Como el texto tenía partes de coro teatral, se dividió en dos para trabajarlo por equipos. En cada equipo intentaron memorizar lo máximo posible, centrándose en las partes corales (el resto más o menos lo tenían memorizado los navegantes de interpretación). Por último, se intentó juntar con la misma canción usada en la primera versión del texto, usando la dinámica de: estrofa, texto, estribillo, texto.

Reflexión: Al tratarse de un texto reformulado, los navegantes conocían algunas de las ideas, por lo que les resultó más sencillo captarlas antes. Tras la lectura inicial de todo el texto para comprenderlo en su globalidad, cada uno se centró en sus frases. Reglero les pidió que focalizaran la emisión en voz alta cuando lo practicasen, como si

se lo contarán a una persona. Asimismo, les sugirió no estar en continuo movimiento porque parece que, a la hora de interpretar, si la acción es estar quieto, el cuerpo y la mente entran en conflicto por la mala memorización (textual y corporal). La integración con el subgrupo de lunes fue difícil ya que exigiría de su preparación en diversas sesiones. Sobre la música, quedó pendiente establecer las marcas textuales para saber dónde están los cambios.

Sesión: 11 de marzo de 2017.

Ese día hubo una reunión de los jóvenes que formaron parte del espectáculo *Green-eyed Monster* al mismo tiempo que estaba la sesión con Barrero, por lo que se perdieron la primera parte de los ejercicios (yo incluida). Según lo que me comentaron después los compañeros, estuvieron trabajando ejercicios de concentración y de escucha corporal (algo que ya se había realizado con anterioridad). Retomaron los materiales de días anteriores para repasar y limpiar las acciones.⁶⁴

Cuando se terminó la reunión, pudimos integrarnos con el resto de los navegantes sin problemas. Barrero dividió el grupo en dos filas: unos delante, sentados frente al público y sin poder ver qué sucedía detrás; y otros detrás, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. La idea era representar fusilamientos, una acción que sucede en tiempos de guerra.

La siguiente parte del trabajo consistió en repasar las danzas del mundo. Cada uno ensayó con su grupo la propuesta de días anteriores. Luego, repasaron la coreografía grupal en modo festivo. En esto se centró Barrero para que las acciones se pulieran. Realizó algún pequeño cambio, dejando que conservaran la esencia del trabajo ya realizado.

Por último, se retomó el ejercicio de la rampa humana. La coreógrafa volvió a insistir y explicar la forma de que no se hicieran daño cuando había una persona caminando encima de ellos. Asimismo, le explicó a la persona que escalaba dónde y cómo pisar para no dañar a los compañeros. Para esto, todos estuvieron experimentando previamente por parejas estas sensaciones.

⁶⁴ Con “limpiar las acciones” me refiero a repetirlas para que salgan lo más fluidamente posible, sin errores.

Reflexión: Debido a que se van a tener unas pocas sesiones de trabajo con Barrero, tiene que aprovechar para realizar propuestas nuevas y tratar de limpiar lo ya establecido. Volver a recordar la conciencia corporal, la confianza en los compañeros y la escucha es fundamental para que estos términos vayan siendo asumidos por los navegantes. El trabajo grupal cada vez funciona mejor aunque, en ocasiones, se pierde la concentración rápidamente. Las recomendaciones para evitar hacerse daño también son muy importantes. Esto debería aplicarse para cualquier disciplina porque, al fin y al cabo, todos trabajan con su cuerpo, por lo que es necesario saberlo cuidar desde distintas perspectivas.

Sesión: 13 de marzo de 2017.

El trabajo del grupo de interpretación continuó en los primeros minutos correspondientes al subgrupo de lunes. Habían escogido las frases destacables de unos textos que aún no se sabía si iban a formar parte de *Fuegos* o no. Con los compañeros del subgrupo de lunes como público, apuntaron las palabras más importantes de esos fragmentos para poder representarlo de una manera gráfica. Estuvieron dibujando algo que guardara relación con esas palabras. A la hora de hacer la muestra, uno leía su parte de texto, mientras que otro enseñaba ese dibujo o propuesta gráfica.

La otra parte de la sesión se concentró en trabajar el texto del tren que ya se había empezado a preparar con anterioridad. Se retomaron los pequeños grupos de personas que lo habían trabajado juntas, sumándose los integrantes que faltaron aquel día. Una vez que se distribuyeron el trabajo y lo repasaron, dispusieron las pequeñas escenas todas al mismo tiempo. Usaron alguna tela sobre la que habían elaborado dibujos algunos navegantes para dejarla sobre el suelo, formando parte de la escenografía. Asimismo, emplearon sillas y bancos para recrear el ambiente en un tren. En este momento, comenzaron a trabajar con micrófonos, pasándose los unos a otros. Quienes no tenían micro pero sí se sabían esa parte del texto, la declamaban en voz alta a modo de coro.

Reflexión: La parte del grupo de interpretación mantuvo la experimentación en la muestra. Sin embargo, el trabajo con el texto del tren no varió mucho de lo ya realizado anteriormente. Se podría decir que este fue el comienzo de otra fase del proceso de creación del espectáculo *Fuegos* (a nivel textual y de puesta en escena, porque a nivel coreográfico ya habían cambiado también). La repetición en los ensayos

era la manera de reafirmar lo que ya se ha construido. Era necesario, pero se debía dejar la experimentación para pasar a la construcción de pilares escénicos. Con esos recursos, se podría avanzar sobre una escena montada a falta de mejorarla. Obviamente, lo que no estaba bien todavía era la memorización del texto porque algunos aún no lo había visto o porque los demás no se lo habían aprendido. Los coordinadores insistieron en empezar a trabajarlo de memoria, cuanto antes mejor.

Sesión: 18 de marzo de 2017.

En esta sesión se presenta a Ana Garay, la figurinista que se va a encargar, junto con los navegantes, de elegir la ropa que van a usar en *Fuegos*. Su idea era que fueran ellos los que hicieran la mayor cantidad posible de propuestas, revisando lo que cada uno pueda tener en casa. Garay plantea crear un equipo de navegantes que manejen este asunto y se conviertan en el medio transmisor entre los componentes y la figurinista. En este encuentro tratan temas como colores, imágenes que evocan a las temáticas del espectáculo, texturas o líneas de moda urbana y *hipster* (asociado al mundo *millennial*). Intercambiaron muchas ideas y ella prometió enviarles lo que se le había ocurrido.

Reflexión: Se trató de una sesión breve, aunque dio para debatir bastante. Se convirtió en una lluvia de ideas, por lo que fue un primer paso para crear una “línea de ropa” temática y propia. Esta fue la primera vez que se hacía en La Nave porque en otros espectáculos en los que habían elegido su propio vestuario, realmente no aportaba ningún significado. En *Fuegos* debe tener sus connotaciones para que llegue el mensaje al público. Es una manera de contextualizar una época y un grupo de gente.

Sesión: 20 de marzo de 2017.

Blasco acudió a la sesión del grupo de interpretación, pudiendo asistir otros navegantes que estuvieran disponibles. Quiso trabajar directamente con los jóvenes porque no iba a tener más oportunidades de ese contacto en La Nave. Les pidió que le contaran ciertas experiencias reales que han vivido para que pudiera elaborar un nuevo texto. Empiezan hablando de los libros de historia, que no poseen toda la información que debería tener. En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hay ciertos temas que no se llegan a enseñar y se quejan de eso los navegantes. La sesión desembocó en hablar sobre la guerra civil y los fascismos, que no se conocen bien por el

motivo anterior. Blasco les pidió que redactaran en ese momento lo que le habían contado en esa sesión u otros temas que quisieran.

En el subgrupo de lunes volvieron a trabajar el texto de la Cúpula del Milenio. A la vez, los músicos planearon cómo poder empezar el espectáculo a nivel musical. Tomaron la armonía de ciertas canciones compuestas en esa temporada en La Nave para poder realizar unos enlaces que funcionasen como *leitmotiv*. También se aprovechó la sesión para tomar fotos a los navegantes para poder componer sus fichas de vestuario. El resto aprovechó para seguir con la memorización del texto, empleando un elemento nuevo: unas catenarias. Se dividieron en pequeños grupos para memorizar mejor el texto, usando las catenarias dentro de una acción que se inventaron.

Reflexión: Como parecía que no terminaba de encajar del todo la idea del exilio, se decidió investigar por otra vía. De ahí el resultado que surgió en esta sesión. Los textos no tenían por qué estar bien redactados ya que eran material para la dramaturga. De ellos extraería las ideas esenciales para crear un nuevo texto para *Fuegos*. Sobre el trabajo con las catenarias, no terminó de funcionar muy bien porque invirtieron demasiado tiempo en moverlas. Tendrían que experimentar con ellas en otras sesiones para decidir cómo usarlas correctamente. Lo que sí marchó mejor fue el trabajo de memorización. Los navegantes van adquiriendo las técnicas que se les ofrece para lograrlo.

Sesión: 25 y 26 de marzo de 2017.

Estos dos días fueron de trabajo intenso con Barrero. He decidido juntarlos porque siguieron la misma dinámica. La primera coreografía para experimentar fue en relación a las catenarias. Se colocaron en la sala, distribuidas en fila. Les pidió que tomaran la ropa que tuvieran en ese momento y la cedieran momentáneamente para la acción que iban a desarrollar. Cada uno tenía que coger una prenda y portarla en esa fila, hasta que otra persona la cogiera y se vistiera con ella. A la vez, sonaba una de las canciones compuestas. Nuevo probó a abrir o cerrar las catenarias para visualizar cómo quedaba la fila.

Se probó un texto del subgrupo de martes para sumarle acción. Se distribuyeron por el espacio, en el suelo, contando qué portarían en la caja (ya citada en sesiones anteriores) mientras se recitaba el texto de qué se llevarían de viaje. Después lo

probaron con la rampa humana, esta vez con más personas escalando. La música que se utilizó fue la que se propuso en la sesión del 4 de marzo.

Otra acción coreográfica se desarrolló con un nuevo elemento: las mochilas. Dentro de ellas se meterán objetos que cada navegante quiera portar (principalmente, los de la caja). Trabajando por parejas, tenían que pasarse las mochilas con un movimiento específico. Cuando lo tuvieran interiorizado, se cambiaban las parejas y tenían que aprender mutuamente esos movimientos (en total, cuatro cambios de pareja). Se ensayó una vez los movimientos seguidos.

Otro concepto de acción coreográfica fue la de los emoticonos de WhatsApp de los monos que simbolizan el no ver, el no oír y el callar. Comenzaron andando deprisa por el espacio y, cuando se paraban con una persona, empezaban a decir algunas palabras mientras se tapaban los ojos, las orejas o la boca. A medida que iban terminando, tenían que marcharse hasta una esquina donde estaba una navegante realizando una coreografía de manos. Tuvieron que aprenderse en el momento esa coreografía, simplemente imitándola. Lo repitieron muchas veces hasta que la idea la tuvieron presente. Esa coreografía cada vez se hacía más deprisa cuando se sumaba más gente, quedando pocas parejas en el centro de la sala. Por último, se planteó que algunas personas se tumbaran al finalizar esa coreografía y marcharan hacia atrás por el suelo.

También se retomó otra acción ya trabajada el 11 de marzo. Esta fue la de las filas de fusilamiento. Se añadió el elemento de contar números para organizar los movimientos de la gente, hacia adelante y hacia atrás. Asimismo, se amplió la acción con la caída de las personas que simbolizaban a los “fusilados”.

Reflexión: La acción con la ropa del primer ejercicio simbolizaba el momento en el que a los refugiados se les hace entrega de prendas que no les vale o les queda amplia. Es la sensación del éxodo. El ejercicio de la rampa cada vez funcionaba mejor. La mezcla con la música escogida era una buena combinación, así que lo que necesitaban los músicos era preparar la pieza y ensayarla. El elemento de la mochila era interesante porque, ya desde esta sesión, se planteó que pudiera ocupar un espacio hacia el final de *Fuegos*. Este retomaría el ejercicio de las despedidas trabajado el 10 de diciembre. En este caso, el traspaso de una mochila simbolizaba el deshacerse de una carga y la ayuda mutua. El ejercicio de los emoticonos se trabajó sin texto para centrarse en la acción, pero iría ligado a ello. Posee mucha carga simbólica y es muy visual, por

lo que es sencillo de entender para el espectador. La coreografía de manos necesitaba ensayarse más veces para que pudiera ser fluida y sin fallos, ya que no podían mirar donde quisieran, sino de frente.

Sesión: 27 de marzo de 2017.

Fue el día de la presentación de *La Nave Senior*, los últimos colaboradores que faltaban por integrarse en *Fuegos*. Estuvieron con el grupo de interpretación. Los coordinadores les explicaron brevemente en qué consiste *La Nave* y la obra que estaban montando. Tras pasarles unos textos, realizaron sus lecturas en voz alta para probar la sonoridad de los mismos. Con otros textos, trataron de mezclar algunas partes con los navegantes. La decisión final fue que se encargasen del texto de los cuentos. Tras acabar con esta parte, los navegantes leyeron un texto sobre fascismos que Blasco elaboró a partir de los testimonios que le ofrecieron. Esto fue algo que trabajarían en las próximas sesiones.

En el subgrupo de lunes volvieron a trabajar el texto de la *Cúpula del Milenio*. Se dividieron en dos grupos, como las primeras veces. Además de la memorización, debían incorporar las catenarias dentro de la acción.

Reflexión: Esta primera toma de contacto con *La Nave Senior* fue positiva y sirvió para determinar en qué texto actuarían. Fueron varias las pruebas que se llevaron a cabo con ellos en esa sesión. Sobre el texto de la *Cúpula*, lo que más seguía costando fue la memorización. El problema es que la parte del coro era de varias personas, por lo que la dificultad aumentaba. Unos podían confundir a otros.

Sesión: 1 de abril de 2017.

Este fue el día en el que Rayan se integró dentro del grupo para trabajar como una intérprete más. *La Nave Senior* también se unió en esta sesión para incluir su texto en escena.

Por un lado, Reglero se marchó a trabajar con un pequeño grupo de chicas y con Rayan a otro espacio del teatro. Prepararon el texto que hablaba de la vida de Rayan. Se dividieron el texto y lo leyeron en voz alta. Se le permitió a Rayan decir alguna parte en árabe (su lengua materna) para que le resultara más fácil y quedara más real en la

acción. Por último, se llamó a una de los músicos para que improvisase una canción con la guitarra mientras leían el texto.

Por otro lado, Nuevo estuvo trabajando con el resto de navegantes y La Nave Senior. A ellos les pidió que se centrasen en repasar el texto de los cuentos en voz alta. A la vez, los navegantes debían buscar una ropa adecuada para unos maniqués que representaban a unos niños. Con las prendas sobrantes, debían construir en el suelo el vestuario de una familia imaginaria.

Cuando todos los grupos se juntaron, realizaron un ensayo de las dos escenas. Comenzaron los que se habían quedado con los maniqués y la ropa, al tiempo que sonaba otra composición de guitarra. Unos pocos navegantes se encargaban de llevar a uno de los miembros de La Nave Senior al centro y le cedía el micrófono para que dijera su texto. Así fue sucediendo con todos. Seguidamente, se enlazó con la escena de Rayan y las chicas, probando los cortes de texto según las personas que estaban encargadas.

Reflexión: Como se trataba de un texto largo, las navegantes eran quienes daban voz a lo que Rayan pretendía contar. Ellas tenían un conocimiento mínimo de cómo hay que desenvolverse en una escena, por lo que se convirtieron en un apoyo esencial. Rayan no es actriz pero era importante que transmitiera el mensaje al público de la mejor manera posible. Teniendo una ayuda, sería todo mucho más fácil. El trabajo con la ropa fue un poco más caótico y libre, pero consiguió organizarse finalmente. La integración de todos los colaboradores no fue difícil, ya que el breve ensayo durante esa sesión les había servido para hacerse una idea de lo que tenían que efectuar.

Sesión: 3 de abril de 2017.

El grupo de interpretación volvió a hacer una lectura del texto de los fascismos, algo que había quedado pendiente. Lo dividieron y lo repartieron. En los siguientes minutos trataron de memorizar lo máximo posible, usando las técnicas ya descritas en otras sesiones. Cuando lo tenían más o menos preparado, se lo fueron contando unos a otros.

En el subgrupo de lunes, la sesión se volvió crítica. Reglero destacó que los textos parecía que no terminaban de encajar (al menos, algunas partes). Optó por cortar lo que no le convencía. Lo que debían hacer los navegantes era probar los textos sin

realizar previamente cambios. Comprobaron que realmente necesitaban variaciones, incluso en las acciones, llegando a simplificar todo.

Reflexión: En el trabajo con el texto de los fascismos, lo importante era tratar de manejar las ideas importantes para recordarlo mejor y poder comunicarlo correctamente. Hay que procurar pensar que, lo que una persona cuenta, lleva un significado intrínseco. Sobre el problema con los textos del subgrupo de lunes, es mayor en el de la Cúpula por el tema de los coros. Por ese motivo, se eliminaron los coros y se terminó de establecer los puntos de cambio en la música. Asimismo, los navegantes comprobaron por sí mismos la necesidad de tener los textos aprendidos para que los ensayos funcionen correctamente.

Sesión: 8 de abril de 2017.

En esta sesión se realizó el primer ensayo “general”. Los navegantes fueron siguiendo las indicaciones de los coordinadores, ya que no tenían clara la estructura narrativa de *Fuegos*. Fueron ensayando las distintas escenas y acciones sin centrarse en los detalles porque lo importante era hacer un pase completo.

Reflexión: En esta sesión se aclararon muchas partes técnicas y de estructura, ya que nadie sabía realmente cómo debía quedar la obra. Quienes lo tenían más claro eran los coordinadores, por motivos obvios. Fue positivo para plantear los próximos ensayos, conociendo lo que el resto de navegantes realizaba en cada momento.

Del 17 de abril al 13 de mayo los navegantes estuvieron ensayando las escenas de un modo más repetitivo, es decir, el proceso de creación prácticamente había concluido, por lo que no puedo describir más de lo ya hecho en líneas anteriores. Por este motivo, no puedo aportar datos nuevos. Reglero y Nuevo se encargaron de dar las indicaciones pertinentes para mejorar las escenas, cambiando alguna pequeña parte cuando fue necesario. Rayan y La Nave Senior se unieron a algunos de esos ensayos para que todo encajara correctamente. Con Garay se continuó trabajando a través del equipo de vestuario, aportando ideas, consultando y estando pendiente de cualquier cosa que se necesitara.

Los días 15, 16, 21, 22, 23, 25 y 26 de mayo los navegantes hicieron ensayos generales, ya que era la recta final del proceso. Salvo el 21 de mayo (que se ensayó en el Salón de Espejos por causas ajenas a La Nave), esos días se instalaron en la Cúpula del Milenio, donde tendría lugar las representaciones. Se trasladaron todos los materiales necesarios de la obra y se dispusieron en el lugar. Tanto estos como los propios individuos tuvieron que amoldarse al nuevo espacio. Esto se trataba de una adaptación espacial ya que no es lo mismo preparar el trabajo en un sitio o en otro. No les costó mucho adaptarse. No obstante, la disposición de los objetos y algunas acciones tenían que ser más amplias de lo ensayado en el Salón de Telones. Tanto Barrero como Garay estuvieron presentes esa última semana de mayo para aportar ideas o realizar pequeños cambios. De esta forma, todo quedó listo para las funciones.

2.4. Resultados del trabajo

Siempre que se pretende conseguir algo, hay que trabajarlo. En el apartado anterior he tratado todo el proceso de experimentación, investigación y creación para llegar a los resultados. Con la práctica/ensayos es como se obtiene lo positivo. En primer lugar, quiero comentar que con cada ensayo se mejoró tanto a nivel individual como grupal. Generar la consciencia de lo que se estaba realizando fue importante, así que cada componente del proyecto se fue haciendo cargo de lo que le correspondía, volviéndose en parte más responsables. Digo “en parte” porque se trabajó con el recurso de los *covers*, una figura que sustituía a un compañero cuando faltaba. Se utilizó para que sus intervenciones no quedasen sin realizarse y no retrasase los ensayos. En esta ocasión fue a veces contraproducente ya que se usaron *covers* hasta el último momento, por lo que había ciertos detalles que nunca podían estar perfectos. Quienes sustituían, sabían cómo funcionaba esa parte, pero los sustituidos a veces estaban perdidos. Aun así, en los ensayos se aprovechaba el tiempo al máximo para poderse centrar en aspectos más técnicos.

En relación al grupo, sobre todo en las escenas de masas de gente, se produjo fluidez en la acción porque la concentración mejoró. Existía escucha y conocimiento corporal, un elemento muy útil para las coreografías. Cuando no funcionaba correctamente, se intentaba variar o agregar otros elementos. Empezaron a desbloquear sus cuerpos las personas que normalmente no trabajan específicamente lo corporal. La

confianza en el grupo fue determinante para sentirse cada vez más cómodos con estas actividades.

Un aspecto que me gustaría aclarar es que en La Nave importa más el proceso que el resultado, tanto en el aprendizaje como en la creación. Obviamente, no se debe olvidar los resultados porque se convierten en los objetivos y motivaciones para realizar todo el trabajo. De esta forma, La Nave sigue la línea del *work in progress*. Se exigen unos mínimos, también siendo flexibles. No se debe descartar algo que parece no tener un resultado brillante sin antes buscar todas las soluciones posibles. Igualmente, como la representación se presenta como un reto (y no como el objetivo final), se puede y se debe adaptar a las posibilidades de los navegantes. El interés y la motivación les influyen para querer mejorar siempre.

Otro de los resultados de todo el trabajo fueron las representaciones del 27 y 28 de mayo en la Cúpula del Milenio, dentro del TAC. Los esfuerzos llevados a cabo durante los meses anteriores tenían que confluír en esos días. Uno de los puntos que se tuvieron que recordar en las sesiones anteriores al día 27 (y que fue trabajado al principio de la temporada) fue la concentración a la hora de distribuirse en el espacio. Salvo eso, lo demás ya estaba preparado. Se hicieron en total cuatro representaciones abiertas al público del TAC, el cual podía entrar gratis.

Según los navegantes y mi propia visión, *Fuegos* fue una experiencia muy positiva y enriquecedora. El contacto con el público cambia siempre una obra, y más cuando en ciertas ocasiones hay algunas ideas que se expresan enfocándose directamente en la audiencia.⁶⁵ Los navegantes reciben también sus percepciones, pudiendo influir en su interpretación. Esta es la experiencia escénica, sobre la que no se puede aprender más que viviéndola con público. Si siempre se ensaya sin él, no se puede aprender de otra manera a nivel teórico.

Además de estas percepciones, hubo otra serie de reconocimientos. El TAC otorgó a *Fuegos* el premio al mejor espectáculo de la sección Estación Norte. Se trata de un reconocimiento muy importante a nivel artístico e institucional. Por otra parte, muchas personas hicieron notar su opinión tras ver el espectáculo. Algunas se lo comunicaron directamente a los navegantes, mientras que otras escribieron a través de

⁶⁵ Me refiero a que cambia con respecto a los ensayos, donde no hay público al que comunicar ningún mensaje, por lo que los intérpretes no reciben percepciones de vuelta.

las redes sociales de La Nave. Además, críticos como Fernando Herrero redactaron críticas positivas.⁶⁶ También se han elaborado artículos tras las representaciones, como los de Lianet Rosales o Esther Pulido.⁶⁷ Se han realizado reportajes con fotografías del espectáculo, como los de Chuchi Guerra o Pablo de Ocio.⁶⁸ Asimismo, algunos fotógrafos del TAC cedieron sus fotografías a La Nave, como Chusmi10 o Gerardo Sanz Fotógrafos.⁶⁹ Este festival se encargó de grabar en video algunas partes del espectáculo y de la entrega del premio.⁷⁰ Por último, las navegantes Miriam Idrissi y Noelia Toribio decidieron publicar un artículo días después del estreno, contando su experiencia en *Fuegos*.⁷¹ Todo ello indica que los resultados fueron muy positivos, llegando incluso a superar lo esperado.

2.5. Realización del documental *Una travesía en La Nave*

Con este documental pretendo complementar la aproximación etnográfica del presente trabajo.⁷² Una expresión popular afirma que “una imagen vale más que mil palabras”. No obstante, esto no se trata sólo de un conjunto de imágenes: el sonido tiene su relevancia porque forma parte de la experiencia en La Nave.

Debido a la extensión de mi propio trabajo, aunque el cuaderno de campo recoge una temporada de este proyecto del Teatro Calderón (2016-2017), el documental es la aproximación concentrada, a modo de ejemplificación de los experimentos que se llevan

⁶⁶ Ver “Anexo 3. La Nave en la prensa”.

⁶⁷ “Y tú, ¿qué sabes?”, Palabras menores, consultada el 2 de junio de 2017, <http://palabrasmenores.info/not/2439/-ldquo-y-tu-que-sabes-rdquo-/> y “Los navegantes sí que saben”, Ars dramática, consultada el 3 de junio de 2017, <http://arsdramatica.blogspot.com.es/2017/06/los-navegantes-si-que-saben.html>.

⁶⁸ “Fuegos de La Nave del Calderón en el TAC 2017”, Revista Atticus, consultada el 31 de mayo de 2017, <http://revistaatticus.es/2017/05/30/fuegos-de-la-nave-del-calderon-en-el-tac-2017> y “Súbete a La Nave y vente de viaje”, Vadeocio, consultada el 1 de junio de 2017, <https://www.vadeocio.com/artistas-de-valladolid/>.

⁶⁹ “La Nave del Calderón. “Fuegos.””, Página de Facebook, consultada el 28 de mayo de 2017, https://www.facebook.com/pg/Chusmi/photos/?tab=album&album_id=1442873065777049 y “LaNave Rrss”, Perfil de Facebook, consultada el 9 de junio de 2017, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007436958494>.

⁷⁰ “La Nave del Calderón, “Fuegos”, TAC 2017”, video de Youtube, publicado por “ValladolidTAC” el 27 de mayo de 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=yj4lh-5Sztc> y “Entrega de Premios, TAC 2017”, video de Youtube, publicado por “ValladolidTAC” el 28 de mayo de 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=dITd1bhNdhQ>.

⁷¹ “TAC 2017 / “FUEGOS: quemar el silencio para renacer en grito”, Tam Tam Press, consultada el 3 de junio de 2017, <https://tamtampress.es/2017/06/03/tac-2017-fuegos-quemar-el-silencio-para-renacer-en-grito/>.

⁷² Ver “Anexo 2. Documental *Una travesía en La Nave*”.

a cabo durante ese tiempo. Sería inabarcable realizar una producción audiovisual de cada una de las sesiones, así que por este motivo decidí realizarla de esta manera. Parte de la elección de las sesiones de trabajo se debe al previo conocimiento de lo que se realizaría en esos días. Sin embargo, en numerosas sesiones yo desconocía sobre qué se experimentaría, por lo que la grabación era algo que se integraba dentro de la experiencia.

Al igual que en mi cuaderno de campo, con el registro del documental he seguido el método cualitativo a través de la observación participante. Cuando grababa, tenía que dejar de realizar los ejercicios propuestos para captar lo que los navegantes proponían. Pero como no siempre podía abandonar los ejercicios porque dependía de un grupo de personas, había veces que tenía que integrarme. En esos casos, dejaba la cámara fija grabando todo lo que pasaba durante un largo tiempo. Sólo hubo una ocasión en la que pedí a Rocío Torío (navegante) que tomara mi cámara y me grabara, a mí con mi grupo, un ejercicio de movimiento que quizá la cámara fija no podía captar adecuadamente. Todo lo demás lo he grabado yo, tanto video como audio.

A nivel técnico, lo que he usado ha sido la cámara Canon EOS 650D y la grabadora Olympus VN-713PC. Por gusto estético, preferí usar un trípode para que las imágenes tuvieran estabilidad. Tengo que apuntar que hubo alguna ocasión que debía moverme por el espacio con la cámara, pero siempre manejándola desde el trípode. Para la postproducción he usado Adobe Premiere Pro CC 2015, una herramienta de edición que me ha permitido realizar el montaje de una manera sencilla, conservando la calidad audiovisual que deseaba. Precisamente, el proceso de postproducción ha sido muy importante. La elección de audios e imágenes no fue al azar. He tenido que revisar todo lo grabado, empezando por lo que más me interesaba resaltar en el documental y completando ese “esquema” base con la mezcla audiovisual de las sesiones.

El documental muestra a sus protagonistas, los navegantes. A través de una serie de entrevistas, las cuales funcionan como hilo conductor narrativo, se van enlazando las diversas sesiones de trabajo. A la hora de escoger a los entrevistados, me centré en el equipo de La Nave para *Fuegos* (coordinadores, dramaturga, coreógrafa, figurinista y colaboradora). Cada uno contó desde su especialidad cuál era su función y cómo estaban trabajando con los jóvenes. Por otro lado, opté por una variedad de navegantes que se integraron en el proyecto en distintas temporadas, para comparar sus visiones de

ciertos aspectos. Relataron ante la cámara sus impresiones sobre la experimentación desde las distintas disciplinas y sobre el proceso de *Fuegos*.

He preferido esta estrategia para que, en lugar de usar una explicación por escrito, los protagonistas se expresaran libremente. Esto sirve para comprender lo trabajado en las sesiones. Igualmente, tuve en cuenta que el documental tuviera sentido en sí mismo, es decir, que no dependiera directamente de la lectura previa de mi aproximación etnográfica para entender lo que se lleva a cabo en este proyecto artístico. De esta forma, como complemento audiovisual del trabajo de campo es un material muy relevante que amplía el conocimiento de lo puramente teórico y, además, como documental individual tiene una lógica narrativa que permite su comprensión.

Para el montaje he tenido en cuenta las temáticas sobre las que se ha investigado, experimentado y creado en esta temporada, buena parte de ellas dirigidas a *Fuegos*. Los elementos audiovisuales que he pretendido destacar han sido los siguientes: las palabras, la expresión corporal, la música, los dibujos, la fotografía, la experiencia en grupo y su evolución a lo largo de dicha temporada.

Aunque esta no ha sido mi primera experiencia de producción de un documental, sí ha sido la de mayor extensión (tanto en duración del mismo como en los meses que he estado recopilando material). Además, sólo he empleado mis propios materiales técnicos (cámara y grabadora). La calidad de estas es media, por lo queda reflejado en el resultado final del audiovisual. Asimismo, tengo que admitir que mi conocimiento de grabación y edición es autodidacta, no profesional. Sin embargo, el interés en la temática del presente trabajo me ha llevado a usar mi intuición de la manera más creativa posible. Por lo tanto, el contenido del documental supera a las limitaciones indicadas, relegándolas a un segundo plano.

3. CONCLUSIONES

La hipótesis planteada al inicio de este trabajo se ha resuelto gracias a la aproximación etnográfica de La Nave, donde he tratado de recoger todos los datos necesarios para que la información fuera lo más detallada posible y, de esta forma, ofrecer una visión global del proyecto durante la temporada 2016-2017. Las notas, el diario de campo y el documental acopian desde la experimentación en los primeros meses hasta el proceso de creación e investigación para el espectáculo *Fuegos*. Este ha sido un proyecto de artes escénicas hecho por jóvenes y dirigido especialmente para jóvenes, aunque también para el público adulto. Obviamente, al haberse representado en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, el equipo de La Nave debía tener en cuenta qué tipo de audiencia acude a ver las obras. Insistir en que el público joven se acerque a las artes escénicas a través de este proyecto es una de las estrategias que sigue el Teatro Calderón, ya que considera que no es habitual que exista una programación definida para ellos.

Aunque los objetivos de La Nave no se centren en el aspecto formativo, la creación por investigación y experimentación a través de las artes escénicas es una consecuencia. Funciona como un aprendizaje común debido a que los componentes se dividen por grupos, compartiendo las actividades y ayudándose unos a otros cuando se genera algún problema o cuando recapacitan. Los coordinadores Reglero y Nuevo son los que guían a los jóvenes, aportando sus opiniones e intentando que los navegantes no se pongan límites, reflexionen y exterioricen sus nuevas ideas. Indudablemente se trata más de un proceso creativo, pero discurre que no se puede separar de la adquisición de conocimientos. Siempre que los individuos cooperan entre ellos, facilitan el avance de los talleres. Como he indicado en los resultados del trabajo, a pesar de que hubo algún problema con el uso de los *covers*, la cooperación grupal permitió la evolución correcta en la última etapa del proceso.

Algo muy relevante en esta temporada han sido los reconocimientos del proyecto a través de distintas vías. El más destacado fue el del TAC con el premio otorgado y la afluencia de público diverso que asistió para ver *Fuegos*. Los artículos, las críticas y los reportajes elaborados han contribuido a expandir aún más el programa La

Nave, por lo que se han convertido en medios difusores a través, especialmente, de redes sociales y plataformas digitales. Una pequeña parte de esa audiencia asistió a la clase abierta *Cenizas*, volviendo a comunicar sus críticas de ambas representaciones y teniendo presente aún el recuerdo de *Fuegos*. Sin embargo, al iniciar la temporada igualmente obtuvieron reconocimiento en las funciones escolares de *Green-eyed Monster*, donde distintos centros escolares tuvieron la oportunidad de hablar directamente con los navegantes en los coloquios posteriores a la función. Asimismo, el público adolescente escribió en las redes sociales algunas críticas para comunicarse con La Nave. En el caso de todas estas funciones, este ha sido un ejemplo de que las artes escénicas poseen un fin social y cultural, centrándose en la figura de los jóvenes.

Los componentes de La Nave entraron en el proyecto conociendo y/o dominando una rama artística, pudiendo ser más en algunas excepciones. Lo que quizá no imaginaban era que terminarían desarrollándose tanto a nivel artístico como personal al tener la oportunidad de trabajar en otras disciplinas. Han ampliado su cultura en las artes escénicas sin casi ser conscientes debido a una progresión evolutiva. Esto ha sido posible gracias al visionado de algunos espectáculos dentro del Teatro Calderón, a la colaboración de profesionales como Manuela Barrero, Ana Garay y Lola Blasco en *Fuegos* y a la participación en el TAC. De esta manera, se desempeña la función cultural del proyecto. Además, se ha cumplido el objetivo de La Nave de que la población joven muestre interés por las artes. Debido al entusiasmo por el trabajo que realizan, les comentan a sus familiares y amigos cómo es la experiencia que están viviendo. De esta manera, extienden el interés por la programación de este teatro y por festivales de artes escénicas como el TAC. Es una idea muy inteligente con visión de futuro porque estos jóvenes serán los que consuman este tipo de ocio en los próximos tiempos. Por lo tanto, La Nave se convierte en una especie de inversión cultural a largo plazo.

Con respecto al documental *Una travesía en La Nave*, tengo que afirmar que me ha supuesto un gran reto. Debido a la extensión y a mi falta de conocimientos en materia audiovisual, la realización del mismo me ha llevado más del tiempo del que me planteé en un primer momento. Sobre la grabación, considero que habría sido ideal tener la ayuda de otra persona para poder registrar ciertos ejercicios que yo no podía, incluso con la posibilidad de mezclar dos planos de la misma toma para visionarlo desde distintos puntos. A pesar de estos impedimentos, la correcta organización de los

materiales que pretendía recoger y el planteamiento de cómo quería enlazarlos me ayudó ampliamente. La ventaja de ser yo la única persona que grababa era que tenía plena consciencia de lo grabado. Además, la experiencia se completaba con la observación participante, englobando las ideas que se generaban. Por lo tanto, al revisar todos los videos, sabía qué era lo que más me interesaba mostrar. Pensando siempre desde el punto de vista objetivo, planeé cómo construir el documental para que fuera entendido por una persona que no conoce el proyecto ni ha leído el presente trabajo. Desde mi opinión, creo que se comprende. Por otra parte, me ha parecido un acierto haber elaborado este documental para que ilustrase la práctica de La Nave. Igualmente, la postproducción se ha convertido en una manera creativa de realizar la aproximación etnográfica. Por mucho que yo pueda describir las sesiones, lo mejor es que los protagonistas muestren su trabajo a través de un medio audiovisual.

Ha sido muy gratificante demostrar el progreso en el proceso del trabajo llevado a cabo durante los meses en los que elaboré el diario de campo y el documental. De esta forma, he podido valorar todos los aspectos destacados en líneas anteriores. Un proyecto funciona correctamente cuando existe una motivación. Esto es lo que buscan muchos de los componentes del proyecto. Por consiguiente, es fundamental que los coordinadores favorezcan la socialización entre ellos para crear un buen ambiente, ofreciendo otro motivo para continuar que no tiene que ver con el simple hecho artístico. Gracias a La Nave he sido consciente de la necesidad de aprender sobre las artes escénicas, así como de la importancia de que los teatros produzcan sus propios proyectos para que extiendan la cultura en la sociedad, de distintas maneras. Es necesario invertir en esta clase de programas porque los resultados están garantizados, siempre que se trabaje adecuadamente.

Para finalizar, me gustaría dejar constancia de algunas vías de estudio que se completarían al ser investigadas en el futuro. El aspecto musical es lo que me concierne más directamente, por lo que propongo realizar un análisis del proceso de creación de las composiciones musicales en La Nave, relacionándolo con lo que se esté llevando a cabo en sus correspondientes sesiones para complementar la evolución. Por otro lado, pasando de lo particular a lo general, habría que buscar proyectos similares en otros lugares (en España o en otros países) para conocer su funcionamiento y si se desarrollan de una manera análoga a este. Como ha existido un contacto con otros jóvenes en la experiencia TeeNEXTers, ese podría convertirse en el punto de partida. Un tema más a

tratar es que, si se continuara con el trabajo de campo, habría que detallar la situación en la que se encontrarán los miembros de La Nave en próximos proyectos, poniendo el foco en las personas que siguen desde el momento en que se ha investigado en este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DOCUMENTALES

Bibliografía

Abramović, Marina. *Marina Abramović: The Artist is Present*. Nueva York: The Museum of Modern Art, 2010.

Arregui, Juan Peruarena. *Hacia una historiografía del espectáculo escénico. Artes del espectáculo, escénicas y performativas*. Madrid: Asociación de Directores de Escenas de España, 2015.

Azuela Flores, José Ignacio, María José Sanzo Pérez y Víctor Fernández Blanco. “El marketing de la cultura y las artes: una evolución”. *Revista nacional de administración* 1, nº 1 (2010): 23-36.

BAFICI 2011: Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Buenos Aires: Gobierno Ciudad de Buenos Aires, 2011.

Barba, José Juan. “La investigación cualitativa en educación en los comienzos del siglo XXI”. En *Investigación cualitativa en educación musical*, coords. Maravillas Díaz y Andrea Giráldez, 23-38. Barcelona: Editorial Graó, 2013.

Bisquerra, Rafael. *Métodos de investigación educativa. Guía práctica*. Barcelona: Ediciones Ceac, 1989.

Bresler, Liora. “Etnografía, fenomenología e investigación-acción en educación musical”. En *Introducción a la investigación en educación musical*, coord. Maravillas Díaz, 83-99. Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2006.

Bresler, Liora. “Paradigmas cualitativos en la investigación en educación musical”. En *Introducción a la investigación en educación musical*, coord. Maravillas Díaz, 60-82. Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2006.

Cámara de Landa, Enrique. *Etnomusicología*. Madrid: ICCMU, 2004.

Delgado, María M. y Dan Rebellato, ed. *Contemporary European Theatre Directors*. Nueva York: Routledge, 2010.

Edwards, Paul. *The Concise Guide to Hip-Hop Music: A Fresh Look at the Art of Hip-Hop, from Old-School Beats to Freestyle Rap*. Nueva York: St. Martin's Griffin, 2015.

Erickson, Frederick. "What Makes School Ethnography "Ethnographic"?. *Council on Anthropology and Education Newsletter* 4, n° 2 (1973): 10-19.

Fischer-Lichte, Erika. *The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies*. Nueva York: Routledge, 2014.

García Pindado, Sandra. "Las artes de la representación en el entorno educativo a través del proyecto artístico de "La Nave". Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valladolid, 2016.

Grau, Andree. "Intercultural Research in the Performing Arts". *Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research* 10, n°2 (1992): 3-29.

Grau, Andrée. "Intercultural Research in the Performing Arts". *Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research* 10, n° 2 (1992): 3-29.

Guzmán Cárdenas, Carlos Enrique. "Economía de la cultura y de la creatividad". *Contratexto*, n° 22 (2014): 231-69.

Helbo, André. *Theory of Performing Arts*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1987.

Helbo, André. *Theory of Performing Arts*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1987.

Herrscher, Roberto. *El arte de escuchar. Viajes por la música clásica*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2015.

Howe, Neil y William Strauss. *Millennials Rising: The Next Great Generation*. Nueva York: Vintage Books, 2000.

Kemp, Anthony E., comp. *Aproximaciones a la investigación en educación musical*. Buenos Aires: Collegium Musicum, 1992.

Knowles, J. Gary y Ardra L. Col., *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples and Issues*. Los Ángeles: Sage Publications, 2008.

Kridel, Craig. "The Performing Arts in General Education: A Staff Development Perspective". *Theory Into Practice* 23, n° 4 (1984): 303-8.

Lines, David, Chris Naughton, John Roder, Jacoba Matapo, Marjolein Whyte, y Tiffany Liao. "Move, Act, Play, Sing (MAPS): Exploring early childhood arts teaching and learning strategies and concepts through community arts interventions". *Teaching and Learning. Research Initiative* (septiembre de 2014): 1-20. <http://www.tlri.org.nz/sites/default/files/projects/9122%20Lines%20End%20of%20project%20report%20final%20for%20website.pdf>.

Lines, David, Chris Naughton, John Roder, Jacoba Matapo, Marjolein Whyte y Tiffany Liao. *Move, Act, Play, Sing (MAPS): Exploring early childhood arts teaching and learning strategies and concepts through community arts interventions*. Auckland: Teaching and Learning Research Initiative, 2014.

López-Cano, Rubén y Úrsula San Cristóbal Opazo. *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: ESMUC, 2014.

Mariel Arreche, Araceli. "Cuerpo-manifiesto. Notas a propósito del actor en el teatro de Tadeusz Kantor". En *Historia del actor II: del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, coord. Jorge Dubatti, 369-84. Buenos Aires: Colihue, 2009.

Montoro Sena, María del Mar. "Espacio Fan-Fan. Escuela/Teatro". Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valencia, 2011.

Montoro Sena, María del Mar. "Espacio Fan-Fan. Escuela/Teatro". Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Valencia, 2011.

Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós, 1998.

Pavis, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós, 2000.

Pérez Arroyo, Rafael. *La práctica artística como investigación. Propuestas metodológicas*. Madrid: Editorial Alpuerto, 2012.

Portolés Argüelles, Laura F. “Video mapping. Arte, propaganda y conmemoración en el espacio urbano”. En *Arte y museos del siglo XXI. Entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas*, ed. María Luisa Bellido Gant, 289-311. Barcelona: UOC, 2014.

Powell, Dick y Patricia Monahan. *Técnicas avanzadas de rotulador. Cómo utilizar rotuladores para publicidad, envases, ilustración, diseño interior y de automóviles*. Madrid: Tursen Hermann Blume Ediciones, 1993.

Preece, Stephen. “The Performing Arts Value Chain”. *International Journal of Arts Management* 8, nº 1 (2005): 21-32.

Ramírez Alonso, Miguel. “El teatro como herramienta para la intervención social: una aproximación desde el Trabajo Social”. Trabajo Fin de Grado, Universidad de Valladolid, 2016.

Rausell Köster, Pau, dir., y Raúl Abeledo Sanchis, coord. *La cultura como factor de innovación económica y social*. Valencia: Universidad de Valencia, 2012.

Tejeda Martín, Isabel. “Tadeusz Kantor: La ambigüedad de los objetos. Del teatro a la presentación expositiva”. En *Releer a Tadeusz Kantor. 1990-2010*, ed. Fernando Bravo García, 35-47. Barcelona: Casa de l’Est, 2010.

Woods, Peter. *La escuela por dentro: la etnografía en la investigación educativa*. Barcelona: Paidós, 1987.

Yagüe, Javier. “Pulsión compartida”. *Acotaciones. Revista de investigación teatral* 12, nº 1 (2004): 173-77.

Recursos documentales

“Entrega de Premios, TAC 2017”. Video de Youtube. Publicado por “ValladolidTAC” el 28 de mayo de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=dITd1bhNdhQ>.

“Entrevista Revista ADE teatro”. Video de Youtube, 5:20, a partir de una entrevista realizada por la Asociación de Revistas Culturales de España. Publicado por “El Sillón Rojo” el 30 de diciembre de 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=zWAjYtJMuno>.

“FUEGOS (teaser)”. Video de Vimeo. Publicado por “LA NAVE” el 11 de mayo de 2017. <https://vimeo.com/217049826>.

“La Nave del Calderón, “Fuegos”, TAC 2017”. Video de Youtube. Publicado por “ValladolidTAC” el 27 de mayo de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=yj4lh-5Sztc>.

“Una única voz para todos los jóvenes refugiados - Marah Rayan - TEDxYouth@Valladolid”. Video de Youtube. Publicado por “TEDx Talks” el 15 de diciembre de 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=NImeO-sAvxU>.

Academia Edu. “Workshop Ideas/Teaching Presentation” Consultada el 16 de abril de 2017. http://www.academia.edu/11699832/Workshop_Ideas_Teaching_Presentation.

Ars dramática. “Los navegantes sí que saben”. Consultada el 3 de junio de 2017. <http://arsdramatica.blogspot.com.es/2017/06/los-navegantes-si-que-saben.html>.

Comisión Europea. “TeeNEXTers - Enhancing critical thinking for young people in Europe”. Consultada el 15 de junio de 2017. <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/5e0ae73b-dbac-4e57-9236-11d317ca531a>.

Cross Border. “La escuela”. Consultada el 14 de mayo de 2017. <http://www.thecrossborderproject.com/la-escuela/>.

Diario de Valladolid. “El Calderón de Valladolid, tres años navegando en la «experimentación artística»”. Consultada el 5 de mayo de 2017. http://www.diariodevalladolid.es/noticias/cultura/calderon-valladolid-tres-anos-navegando-experimentacion-artistica_84852.html.

El Norte de Castilla. “Hay que sacar el Calderón a la calle”. Consultada el 28 de marzo de 2017. <http://www.elnortedecastilla.es/culturas/201701/24/sacar-calderon-calle-20170123125300.html>.

El Norte de Castilla. “La danza de 'Silencis' y el teatro de '[HULLU]', mejores espectáculos del TAC 2017”. Consultada el 29 de mayo de 2017. <http://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatrodecalle/201705/28/danza-silencis-teatro-hullu-20170528135759.html>.

El País. “Y los jóvenes fueron al teatro”. Consultada el 26 de mayo de 2017. http://cultura.elpais.com/cultura/2017/05/24/actualidad/1495629688_996965.html.

Info Valladolid. “TAC, presentación”. Consultada el 2 de mayo de 2017. <http://www.info.valladolid.es/tac/presentacion>.

La Nave, Teatro Calderón, Valladolid. “Fuegos”. Consultada el 25 de mayo de 2017. <http://lanave.tcalderon.com/index.php/fuegos/>.

Le Grand Bleu. “TeeNEXTers = Expression rencontres créativité!”. Consultada el 12 de abril de 2017. http://www.legrandbleu.com/le-blog/teenexters2016/#tify_cookie_policy-close.

Next Festival. “Next Festival”. Consultada el 7 de junio de 2017. <http://www.nextfestival.eu/en>.

Página de Facebook. “La Nave del Calderón. “Fuegos”.”. Consultada el 28 de mayo de 2017. https://www.facebook.com/pg/Chusmi/photos/?tab=album&album_id=1442873065777049.

Palabras menores. “Y tú, ¿qué sabes?”. Consultada el 2 de junio de 2017. <http://palabrasmenores.info/not/2439/-ldquo-y-tu-que-sabes-rdquo-/>.

Perfil de Facebook. “Fuegos La Nave”. Consultada el 27 de marzo de 2017. <https://www.facebook.com/profile.php?id=100015174935196&fref=ts>.

Perfil de Facebook. “LaNave Rrss”. Consultada el 9 de junio de 2017. <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007436958494>.

Perfil de Instagram. “fuegoslanave”. Consultada el 27 de marzo de 2017. <https://www.instagram.com/fuegoslanave/>.

Revista Atticus. “Fuegos de La Nave del Calderón en el TAC 2017”. Consultada el 31 de mayo de 2017. <http://revistaatticus.es/2017/05/30/fuegos-de-la-nave-del-calderon-en-el-tac-2017>.

Tam Tam Press. “TAC 2017 / “FUEGOS: quemar el silencio para renacer en grito”. Consultada el 3 de junio de 2017. <https://tamtampress.es/2017/06/03/tac-2017-fuegos-quemar-el-silencio-para-renacer-en-grito/>.

Teatro Calderón. “Tripulación de experiencias. La Nave”. Consultada el 18 de abril de 2017. http://www.tcalderon.com/program/otras_programaciones/la_nave/.

The Diaries of a Refugee. “Not so different”. Consultada el 22 de junio de 2017. <http://thediariesofarefugee.com/projects/not-so-different/>.

Vadeocio. “Súbete a La Nave y vente de viaje”. Consultada el 1 de junio de 2017. <https://www.vadeocio.com/artistas-de-valladolid/>.

ANEXOS

Anexo 1. Diarios sobre la experiencia en TeeNEXTers

Diario de Diana Villalobos

Miércoles, 16 de noviembre

A las 4:15 am el grupo de españoles que salíamos desde Valladolid estábamos en la estación de buses para irnos a Madrid. Me acompañaban Nerea, Celia, Miguel, Víctor y Marta, la responsable de comunicación del Teatro Calderón que venía como nuestra responsable en este viaje.

Antes de las 8 am ya estábamos en el aeropuerto de Barajas donde nos esperaban Blanca y Paula, ya estábamos todos. Después de hacer tiempo con algo de picoteo y cafés embarcamos en el avión para irnos a Bruselas.

Sobre las 12 am llegamos a Bruselas donde un taxista nos esperaba para llevarnos a todos hacia Lille.

Una vez establecidos en el hotel (<http://www.besthotel.fr/Lille>) nos repartimos en diferentes habitaciones de dos en dos. En mi caso, como éramos impares mi compañera de habitación no fue española sino que era del grupo belga. Aunque esto no lo supe hasta el día siguiente cuando los belgas llegaban al alojamiento.

Después de ver las habitaciones, nos fuimos a comer a un Kebab donde preparaban la comida en la misma sala y todos acabamos con los ojos llorosos porque nos llegaba la cebolla que estaban cortando. Después de digerir los durum, patatas con salsas y unas cervezas Leffe que nos tomamos nos fuimos a dar una vuelta por el centro de la ciudad. En mi opinión, a pesar de tratarse de una ciudad francesa, Lille parece belga por la forma de sus edificios. La visita por la ciudad fue bonita ya que además nos topamos con que estaban preparando la decoración navideña.

De vuelta al hotel aprovechamos para comprar agua y otras cosillas que necesitábamos en el supermercado.

Sobre las 7pm todos los grupos, excepto el belga que llegaba al día siguiente, quedábamos en el hall del hotel para ir todos juntos al teatro Le Grand Bleu, el que sería como nuestro hogar los siguientes días. Cogiendo un par de líneas en metro pero con pocas paradas llegamos a este pequeño teatro que disponía de una salita de estar y una cocina. Allí cenamos mientras conocíamos a nuestros compañeros noruegos, franceses, escoceses e irlandeses. Mi plato se llenó de cuscús y de quesos pero no de paella, la otra opción que daban, porque eso ya lo tenía muy visto.

Esa noche me acosté pronto puesto que tenía ganas de descansar después del viaje.

Jueves, 17 de noviembre

A las 8:00am se nos acababa el desayuno en el hotel pero siempre apurábamos a desayunar a última hora y dormir todo lo posible por lo que a menos cuarto ya estaba desayunando junto con otros compañeros.

Justo de vuelta a mi habitación coincidí con la que sería mi compañera, se llamaba Hèlène y me pareció muy simpática al igual que el resto de los belgas.

A las 9:00am quedamos todos en el hall de nuevo para ir a Le Grand Bleu. Hoy era oficialmente el primer día del proyecto y lo primero que hicimos, aparte de tomarnos unas galletas y un café fue-ron juegos para conocernos entre todos. Los profesores de los talleres teatrales que se impartían en TeeNexters nos dirigieron una serie de ejercicios físicos para entrar en calor. Después nos pusimos con un compañero y nos presentamos el uno al otro. A mí me tocó con Fridtjov, del grupo noruego, con el que estuve aprendiendo como se pronunciaba correctamente su ciudad (Stavanger, y no, no es tan fácil como parece escrito) y él aprendió cómo se pronunciaba la nuestra: Valladolid. A continuación teníamos que presentar quién era nuestro compañero al resto, así que Fritty y yo que habíamos invertido la mayor parte del tiempo en aprender el nombre de nuestras respectivas ciudades intentamos pronunciarlas como sí de allí mismo fuésemos.

La última actividad que hicimos fue elegir en grupos conceptos que pensábamos que debían estar en una obra de teatro.

Tras esta mañana de toma de contacto comimos en la sala de Le Grand Bleu, desafortunadamente la paella volvía a ser una opción así que yo opté de nuevo por el cuscús que estaba muy rico.

Después de ayudar a recoger la cocina, nos dirigimos a la sala principal del teatro (por la mañana habíamos estado en la sala negra). Allí las responsables del proyecto y del teatro nos hicieron una introducción de la primera de las obras que íbamos a ver. Se trataba de *Wij/Zij*, a la hora ésta finalizó y los actores realizaron un coloquio con nosotros en la sala negra. Esta obra plasmaba a través de la visión de un niño cómo se vivía un atentado, basado en hechos reales. En mi caso, quise preguntarles por la reacción que tenían los niños y adolescentes viendo el show. La respuesta de ellos es que los pequeños lo veían de una forma muy natural.

Sin duda, esta fue la obra que más me gustó y a pesar de que estuviese en flamenco en su mayor parte (y otra en francés) y que yo no pudiera entender lo que decían, se entendía todo en cada momento a través de las referencias corporales y visuales. Me encantó la escenografía y el atrezzo y cómo jugaban con cuerdas para representar balas o barreras. Se trataba de un tema duro y a pesar de ello, y sin perder la seriedad, tenía momentos cómicos y agradables.

Tras finalizar el coloquio, muy agradable por cierto, con los dos actores que hacen este espectáculo hicimos una pequeña pausa con galletas y café de nuevo.

Ahora nos tocaban unas horas para preparar nuestra exposición por grupos sobre “qué es lo que me gusta de un show” y para preparar la cena internacional en la que cada país llevaba diferentes productos.

Nosotros pensamos una propuesta entretenida en la que desarrollábamos ejercicios entre nosotros para dar a entender una serie de adjetivos que decidimos que un show debía tener. Por ejemplo con expectación Víctor tenía una caja que contenía algo que no nos quería enseñar (ese algo finalmente era un USB con el tráiler de *Green-eyed Monster* que pusimos para que el resto conociese lo que hacemos en La Nave). O por ejemplo, escogimos la palabra música e hicimos cada uno un ruido mientras yo hacía una salida de baile.

El resto de propuestas fueron muy diferentes entre sí, pero todas muy originales. En el caso de los belgas, optaron por establecer como estaciones por las que nos podíamos mover y ver un cartel diseñado por ellos, unos audiovisuales o unas notas con textos.

Después de ver toda una lluvia de ideas diferentes, algo que a mí personalmente me encantó.

La cena internacional estuvo compuesta por mucha comida española puesto que cada uno de nosotros habíamos llevado varias cosas (embutido de todas las clases, queso, turrón, mazapanes...). También había embutido y pescado seco noruego, cofres belgas y diferentes comidas de los ingleses e irlandeses (un plato con carne y verduras, dulces de todos los tipos...).

Esa noche al llegar a mi habitación me acosté más tarde porque estuve hablando un buen rato con mi compañera de habitación.

Viernes, 18 de noviembre

A la mañana siguiente y después de madrugar para desayunar, volvimos al teatro y nos dejaron tiempo para realizar una reflexión de *Wij/Zij*. Yo decidí hacerla a través de fotografías y un texto. Se podía utilizar cualquier elemento y después era opcional exponerlo a los demás o no.

Esa misma mañana se realizó la elección de los *workshops* o talleres que íbamos a recibir durante los siguientes días. Había que elegir uno de los dos físico-teatrales y uno de los dos crítico-periodísticos. Ambos duraban toda una mañana o una tarde con un descanso entre medias.

De los talleres crítico-periodísticos, elegí el *workshop* del periodista Philip Tielens de Bélgica. Por horario esa misma mañana me tocaba una de sus clases (nos correspondían dos clases de cada taller). En esta clase nos explicó cuáles eran los elementos que debían aparecer (y cuáles no) en una crítica de un espectáculo. Para ello, primero acompañó su explicación con una presentación de PowerPoint. Después nos habló de su experimento la “silla de confesiones”, una silla equipada con micrófonos y auriculares, separada en el medio y cerrada con cortinas que utilizan para preguntar al

público qué opina de un espectáculo. El entrevistador se pone a un lado y la persona que decide entrar se sienta al otro. Ambos no se ven, solo se escuchan.

Después estuvimos discutiendo sobre qué es lo que define un buen espectáculo, qué es lo que creíamos que un show debía tener en cuenta. Para ello nos ayudamos de post it que íbamos pegando a la pared. Separamos a su vez elementos formales (escenario, luces...) del contenido (trama, empatía...).

Tras finalizar el taller nos montamos en un bus que nos llevaba a Valenciennes, otra ciudad francesa. En ese mismo bus gente que iba a acudir de público al show que íbamos a ver se subía con nosotros puesto que el festival proporcionaba transporte gratuito para acudir a los espectáculos.

Cuando llegamos, con el tiempo bastante justo, MDLSX de la compañía Motus estaba a punto de empezar. Se trataba de un show protagonizado por una sola actriz, en el que iba mostrando cómo vivía la duda de su género (tenía vagina pero no pechos), la transexualidad (se cambiaba de vestuario continuamente y en escena) y el sexo (con escenas explícitas de desnudo). La música (temas de rock ochenteros y oscuros, también Stromae e Ibeyi entre otros) y los audiovisuales (había una cámara a la que ella se acercaba y veíamos en pantalla) eran un elemento principal.

Después de este show que no dejaba a nadie indiferente hubo un coloquio con los dos directores y la actriz. Allí nos explicaron que el show no solo partía de la propia historia de la actriz sino que se basaba en un libro. En el libro la protagonista se siente hombre pero la actriz en este caso nos explicaron que se sentía mujer y homosexual.

Sin duda, es un espectáculo que te hace reflexionar mucho sobre la complejidad del ser humano y su identidad tanto de género como sexual. Dos cosas distintas que a menudo se mezclan y de las que hay mucho desconocimiento. El espectáculo no lo volvería a ver puesto que es muy oscuro para mi gusto, en momentos desagradable (no por el desnudo integral sino por la desazón que te transmite) pero son estas sensaciones precisamente las que pretende transmitir y para tratar este tema me parecen fundamentales que estén presentes.

Tras el coloquio cenamos allí en el restaurante del teatro un plato de embutido.

Esa misma noche salimos de fiesta por Lille, descubrimos que una cerveza nos llegaba a costar 6 euros en un pub y que de vez en cuando alguna canción española sonaba y la gente de allí intentaba cantarla.

Sábado, 19 de noviembre

A la mañana siguiente y después del desayuno de cada día al llegar al teatro nos dejaron tiempo para realizar nuestra crítica de MDLSX. Yo opté por realizarla a través de unos collage con dibujos y frases. Además la silla-confesionario de Philip estaba abierta para que quien quisiera se sentara y yo realicé una de las entrevistas con él.

Después comimos pasta y sobras de otros días (seguía habiendo cuscús y ensalada) y por la tarde comenzábamos con el segundo de los *workshops* en mí caso me tocaba el físico- teatral con Carl Jorn Johansen y Henrik Bjelland de Noruega.

En este taller estuvimos realizando ejercicios de calentamiento de movimiento con diferentes juegos y después estuvimos contando uno por uno cómo había sido para nosotros la primera vez que habíamos actuado en un escenario. Esto lo íbamos a utilizar en la clase del siguiente día.

Tras los talleres tuvimos un momento para crear una escena ideada por Baptiste Raillard con ayuda de Peter Hussey y Filip Karda (del grupo irlandés) como respuesta al show *Wij/ZIJ* que vimos el primer día. Esta escena la recreamos ante el público que había ido ese día a ver la obra, lo hicimos justo después de que acabara. Esta experiencia fue divertida puesto que montamos algo todo el grupo en conjunto.

Después de una pequeña pausa para el café nos montamos a un bus para dirigirnos a Tournai, durante el trayecto cenamos unos sándwiches.

En el teatro de Tournai vimos el show *Vive l'Armée de Superamas*. Este fue el espectáculo que menos gustó. A mí no me gustó personalmente, había partes y elementos que no se entendían. Se trataba de una crítica a la política francesa y a la guerra y recreaban en escena una película policial al estilo "Hollywood". Los actores no hablaban sino que hacían playback, se introducían efectos especiales y escenas con reproducción de un documental o una canción entera mientras salía humo del escenario.

Creo que había ideas originales como un pase de modelos en el que utilizaban elementos militares dando a entender que lo militar estaba de moda.

Después se realizó un coloquio con los directores, fue una charla corta en la que no nos dieron mucha explicación sobre el espectáculo. Nos quedamos bastante confusos respecto a este show.

De vuelta cenamos de nuevo en un Kebab y dimos una vuelta por el centro antes de ir al hotel.

Domingo, 20 de noviembre

En la mañana del domingo nos tocaba, a mi grupo, la segunda sesión del *workshop* con Philip. En esta ocasión preparamos preguntas para realizar una buena entrevista a una persona de la audiencia. Y probamos a entrevistar y ser entrevistados en la silla confesionario. Estuvimos practicando para ser nosotros en la función a la que íbamos a asistir ese mismo día, los entrevistadores de la silla-confesionario con gente del público. Y también Philip nos dio información y pautas sobre el espectáculo *The Common People*.

Después de la comida en *Le Grand Bleu* nos fuimos a Roubaix en metro para ver *The Common People* de Jan Martens. Este show era muy diferente al resto se trataba de un experimento en el que se juntaban en el escenario dos personas (una de un grupo de gente anónima y no profesional francesa y otro igual belga).

Allí estas personas improvisaban como querían tener un contacto (para ello habían tenido unas sesiones de iniciación al contact, a la danza contemporánea). De esta forma se daban escenas muy espontáneas en las que una de las dos personas a lo mejor decidía tocar la nariz al compañero, abrazarlo o quitarle la ropa.

Además se realizaban descansos entre cada pareja y se podía acceder a la parte posterior del escenario donde los participantes habían dejado sus móviles sin contraseña para que tú pudieras acceder a su información sin ningún filtro. Este espectáculo duraba unas largas 3 horas por lo que la gente podía salir y entrar a la zona del hall donde se encontraba la cafetería, zonas para sentarse y la silla-confesionario.

Personalmente pude realizar una entrevista a una señora francesa del público, en inglés. Y me encantó. La experiencia silla-confesionario me gustó mucho en general, se producía una sensación de cercanía tan solo con el sonido, esto hacía entrar en confianza rápido con la otra persona y todo ello sin ver la cara del otro.

De vuelta a Lille comimos en el Subway Nerea, Paula, Stephanie, Juliette y yo. Esa cena podíamos realizarla donde quisiéramos porque luego, al llevarles el ticket, nos la pagaban como al resto.

También salimos a tomar algo por un par de bares, en el primero además había un concierto en acústico.

Lunes, 21 de noviembre

El último día teníamos la mañana libre, así que todo el grupo español, excepto Blanca, junto con Marta fuimos a dar una vuelta por la ciudad y a tomar un té relajadamente.

Después comimos por última vez en Le Grand Bleu y por la tarde teníamos el último taller con Carl Jorn y Henrik, en este hicimos de nuevo juegos de movimiento e improvisación.

Después con todas las historias sobre nuestras primeras experiencias en un escenario hicimos un montaje, además Carl y Henrik nos añadían ideas locas basadas en todos los shows que habíamos visto durante todo el proyecto. Al final nos quedó un pequeño montaje con referencias a todos los shows y a todas las nacionalidades que formábamos el grupo ya que hablábamos en inglés, francés, flamenco, español y portugués. Esta escena, divertidísima la presentamos más tarde en la sala pequeña del teatro a nuestros compañeros y ellos nos enseñaron lo que también habían pre-parado ellos.

Después tuvimos tiempo libre para hacer críticas de los últimos dos shows, pero la realidad es que nos pusimos a hacer juegos entre nosotros y a charlar.

Finalmente realizamos una evaluación de todo el proyecto. En general dimos a todo una valoración muy positiva, al final era un proyecto organizado por dos personas

en un pequeño teatro que nos ponía todo a nuestra disposición. Eso sí recalcamos que la comida podía mejorar o al menos tener más comidas calientes en lugar de embutido o sándwiches.

Para dar colofón al proyecto se hizo una pequeña fiesta con música y comida. No se alargó mucho puesto que a las 11 tenía que acabar y debíamos marchar al hotel.

A la vuelta, estuvimos con compañeros del resto de grupos hasta la hora de partida. Nosotros, el grupo español, nos marchamos a las dos de la mañana.

Martes, 22 de noviembre

A las dos de la mañana un taxi nos esperaba para llevarnos a Bruselas donde cogimos el vuelo a Madrid. Unas horas de dormir por cualquier rincón, en el transporte, en los asientos del aeropuerto...

Durante el vuelo yo aproveché para tomar anotaciones sobre todo el proyecto. Sin duda, el balance ha sido muy positivo.

Ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, por viajar y conocer a gente que siempre es algo muy satisfactorio. Por otro lado, por el teatro que hemos visto allí, muy diferente al que encontramos en nuestra ciudad y también por los talleres que hemos recibido que han sido fuente de inspiración.

Diario de Nerea García

16 de noviembre de 2016

¡Comienza la aventura! El bus salía desde Valladolid a las cuatro y cuarto de la madrugada. Llegamos a Barajas sobre las 7 y 10 de la mañana y tuvimos que esperar un par de horas hasta embarcarnos. A las 9 y 25 despegamos y a las doce menos cuarto ya nos encontrábamos en Bruselas, desde donde, después de una hora de viaje, salimos para llegar a Lille. Al llegar, comimos y salimos a dar un paseo por la pequeña villa. El clima era más húmedo por lo que la sensación térmica era muy agradable.

Nos habían comunicado que al día siguiente debíamos hacer una presentación ante nuestros compañeros con el tema de: ‘What do we like in a show’. Así, esa tarde, aproximadamente hasta las 7, estuvimos el grupo de españoles pensando y desarrollando nuestra performance. A las 7 y media tomamos el metro para ir a Le Grand Bleu, pues habían organizado una cena para conocernos.

17 de noviembre de 2016

A las 10 de la mañana estábamos de nuevo en Le Grand Bleu. Allí tuvimos la presentación de los que iban a ser los profesionales que impartirían los talleres y conocimos a Lou y a Sophie, las coordinadoras de Le Grand Bleu. Uno de ellos, Baptiste, fue el encargado de realizar la primera toma de contacto. Hicimos un calentamiento muy parecido al que solemos hacer en La Nave. Después, nos dividimos en grupos. La tarea era clara: Debíamos apuntar en post-its las cosas que esperábamos vivir en esa semana y las que no nos gustaría que sucedieran. Todos los papelitos, a medida que los grupos iban explicándolos, se iban colocando en la pared de la ‘Petit Salle’. Así, formamos un mural enorme de deseos, esperanzas y cuestiones.

Posteriormente nos explicaron el funcionamiento de los *workshops* y el contenido de cada uno. En total eran cuatro: Dos de escritura crítica y dos de crítica pero de un modo más físico. Teníamos que elegir uno de cada. Así, los encargados explicaron lo que iban a hacer en sus talleres y nosotros, debíamos elegir según lo que más nos interesara. Así, cada uno se apuntó donde quiso.

Sobre las 12 fuimos a comer y después a las 14:30 asistimos a la primera obra: Wij/Zij.

Al final de la obra tuvimos un coloquio con los actores donde pudimos hacer diferentes preguntas y tomar un té juntos. De 5 a 7 nos dieron de nuevo tiempo para ultimar la performance de ‘What do we like in a show’. A las 7 tuvimos la ‘International dinner’ donde como se había avisado antes del viaje, íbamos a tener una cena en la que cada país aportaría alimentos típicos de su tierra. Después, cada grupo presentó su performance.

18 de noviembre de 2016

A la misma hora que el día anterior, comenzó la sesión de crítica. Durante casi dos horas, tuvimos tiempo libre para realizar una crítica, ya fuese gráfica, musical, física o escrita, del espectáculo del día anterior. Todas las críticas se colgaron de la pared del hall de Le Grand Bleu.

A las 13:00 comenzaban los talleres, después de comer, los cuales tenían una duración de tres horas.

A las 16h, salimos hacia Valenciennes, otra ciudad de la frontera francesa. Llegamos al teatro Le Phénix y allí tuvimos una breve presentación hasta las 18:00, cuando comenzó el espectáculo MDLSX.

En el mismo teatro cenamos y volvimos a Lille.

19 de noviembre de 2016

Con la misma mecánica del día anterior, al mismo horario y del mismo modo, tuvimos tiempo para elaborar nuestras críticas. E igualmente, de 13:00 a 16:00 tuvimos *workshop*. A su fin, a las 19:00 pusimos rumbo a Tournai para a las 20h ver la obra de ‘Vive l’armée’, en La Maison de la Culture de Tournai. Después, tuvimos un coloquio y sobre las 22h, volvimos a Lille.

20 de noviembre de 2016.

Esta vez no tuvimos tiempo para hacer la crítica personal. De 10h a 13h tuvimos el tercer taller, y después de comer, cogimos el metro a Roubaix. A las 15h vimos el show ‘The common people’ en La Condition Publique.

A las 18h volvimos, y esa noche, tuvimos tiempo libre para salir en Lille con nuestros compañeros.

21 de noviembre de 2016.

Tuvimos toda la mañana libre para visitar Lille.

De 14h a 17h tuvimos el último taller y de 17h a 19h hicimos la crítica del espectáculo del día anterior. De 19h a 20h hicimos todos juntos una evaluación de la experiencia y compartimos nuestras emociones tras la semana vivida. A las 20h, tuvimos una fiesta de despedida.

22 de noviembre de 2016.

Vuelta a casa.

Anexo 2. Documental *Una travesía en La Nave*

Documental presentado en el DVD que se adjunta con este trabajo.

Anexo 3. La Nave en la prensa

Artículos en periódicos relacionados con La Nave durante la temporada 2016-2017.

El Norte de Castilla, 22 de enero de 2017.⁷³

⁷³ Para leer la versión digital, consultar “Hay que sacar el Calderón a la calle”, El Norte de Castilla, consultada el 28 de marzo de 2017, <http://www.elnortedecastilla.es/culturas/201701/24/sacar-calderon-calle-20170123125300.html>.

CULTURA

Miembros de la Nave del Calderón preparan una coreografía en uno de los ensayos en la Sala de los Telones. J.M. LOSTAU

GIRA GREEN EYED MONSTER TEATRO

TRES AÑOS NAVEGANDO EN LA «EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA»

La Nave del Calderón presenta su obra inspirada en 'Otelo' sobre violencia machista en Palencia

IRIA TORRES VALLADOLID
El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón. Defendió el dramaturgo y poeta Federico García Lorca en una conferencia universitaria durante la II República española. En la actualidad el teatro, como el resto de las disciplinas artísticas, es un elemento fundamental de la cultura en una sociedad. Los navegantes del proyecto del Teatro Calderón de Valladolid para jóvenes artistas lo saben bien. Por eso La Nave lleva tres años luchando, contra vientos y mareas, para crear y poner en marcha una nueva forma de hacer teatro basada en la confluencia de las artes.

El grupo, formado por alrededor de 60 miembros de todas las disciplinas artísticas, ya ha superado la frontera vallisoletana. Los navegantes presentarán mañana la obra *Green Eyed Monster*, basada en *Otelo* de William Shakespeare y bajo la dirección de Nina Reglero y Carlos Nuevo, en el Teatro Principal de Palencia a las 19.30 horas. Una actuación que se estrenó el pasado junio en el Calderón, y en la que colaboraron profesionales destacados como el Premio Nacional de Danza Chevi Muraday, la escenógrafa Ana Gary

o el diseñador de iluminación Luis Perdiguer. Una obra actual que fija el enfoque en el gran problema social de violencia machista, bajo la referencia de *Otelo* pero adaptada al siglo XXI con referencias a las tec-

nologías digitales. Además, la obra está dirigida a un público joven y viene acompañada por una serie de charlas informativas en el IES de Palencia. Aunque, este no es el único proyecto en marcha de los jóvenes

artistas. La Nave prepara su nueva obra *Fuegos* con motivo al Festival Internacional Teatro y Artes de Calle. Un ácido bofetón social que tendremos que esperar hasta el 27 de mayo para su presentación en la Cú-

LOS ENSAYOS. Coordinar un grupo de 60 artistas no es fácil. Exámenes, prácticas y trabajos. Pero cuando tu pasión es el teatro y formas parte de un proyecto como La Nave siempre se encuentra el tiempo. Los navegantes ensayan los fines de semana y, divididos en dos grupos, los lunes y los martes en el Salón de Telones. J.M. LOSTAU

pula del Milenio.

Mucho trabajo y horas de ensayo en una iniciativa teatral que surgió en 2014 como una idea del director del Calderón José María Viteri y que buscaba dar cabida a las jóvenes promesas de la ciudad. Un nuevo movimiento en España que aún los

NOELIA TORIBIO: «YO ESCRIBO UN POEMA, UN COMPAÑERO LE PONE MÚSICA Y OTRO NAVEGANTE PREPARA LA COREOGRAFÍA»

conocimientos de las diferentes disciplinas artísticas aprovechando la formación de los jóvenes integrantes y experimentando una forma diferente de crear cultura. La iniciativa, como explica la propia directora creativa Nina Reglero, «no es sólo para actores, es para todos los jóvenes creativos de la ciudad de entre 16 y 26 años. El requisito es que quieran dedicarse a la investigación en las artes en vivo y directo, no sólo escénicas». Actores, poetas, músicos, escritores, artistas gráficos... pero todos juntos *navegantes*.

«Tenemos una forma de trabajo que nos la estamos inventando, y es fascinante. Todo el mundo aprende a través de un trabajo colaborativo», asegura la directora creativa. Una iniciativa que a pesar de su corta vida se ha fijado un hueco en la agenda teatral de Valladolid. A la hora de producir una nueva pieza, Reglero reconoce que al principio «es un poco caos», tantas ideas y planteamientos. Pero, poco después, comienza «el orden» y el largo proceso de investigación y de creación.

Noelia Toribio es una de estas jóvenes integrantes de La Nave. Estudió Periodismo en la Universidad de Valladolid y aprovechando esta faceta además se encarga de las redes sociales del grupo teatral. Amante de la poesía, la periodista ha encontrado su propio hueco dentro del proyecto del que ya lleva dos años formando parte. «La Nave es continúa experimentación artística», afirma la vallisoletana que admite «haberse encontrado a sí misma» a través de esta actividad. Noelia escribe una poesía, un compañero le pone música y otro *navegante* prepara la coreografía... así expone la joven el planteamiento de trabajo de La Nave. Un sistema que le ha permitido «desarrollar habilidades que pensaba que no tenía» y, además, «perder muchos miedos», como el escénico. «Explotamos todo lo que llevamos dentro, y al tener gente de diferentes disciplinas nos retroalimentamos», expone. La vallisoletana también quiere animar a los jóvenes artistas de la ciudad a que realicen la audición y conozcan el proyecto, «la vergüenza se queda en casa y entre todos nos ayudamos mucho», añade. Lorca también recalca que un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Entre todo recae la misión que esto no suceda.

⁷⁴ Para leer la versión digital, consultar “El Calderón de Valladolid, tres años navegando en la «experimentación artística»”, Diario de Valladolid, consultada el 5 de mayo de 2017, http://www.diariodevalladolid.es/noticias/cultura/calderon-valladolid-tres-anos-navegando-experimentacion-artistica_84852.html.

¿Por qué los jóvenes no quieren ir al teatro?

La Nave lleva tres años trabajando en Valladolid en un innovador proyecto para atraer nuevos públicos a las salas

RAQUEL VIDALES, Valladolid Encima del patio de butacas del Teatro Calderón de Valladolid existe una gran sala diáfana que antiguamente se usaba como *astillero*: allí se construían telones y decorados. Aún mantiene su nombre original (Salón de Telones), aunque hoy su función es otra. Se utiliza para ensayos y, desde hace tres años, sirve de sede a un innovador proyecto para la promoción de las artes escénicas entre los jóvenes: La Nave. Sesenta chicos de 16 a 26 años con diferentes habilidades (músicos, actores, bailarines, diseñadores, escritores) trabajan juntos durante un año en un proceso creativo que culmina con el estreno de un montaje teatral. La Nave no pretende formar actores o profesionales de la escena. "Para eso ya están las escuelas de arte dramático. Nuestro objetivo es despertar el interés del teatro entre los jóvenes,

crear el público del futuro. Hasta los 16 o 18 años, van al teatro porque les llevan sus padres o sus profesores. Son público cautivo, pero en cuanto pueden tomar sus decisiones, la mayoría dejan de ir. ¿Por qué? Quizá porque no encuentran nada que les atraiga en los escenarios", explica Txema Viteri, director artístico del Calderón. "Pusimos en marcha este programa para averiguar qué les puede interesar. Y para que lo expresen a su manera: con su lenguaje, su música, su estética", añade.

Cada mes de septiembre desde hace tres años, el Calderón lanza una convocatoria pública para elegir a 60 *navegantes*. Enseguida los seleccionados, conducidos por los directores Nina Reglero y Carlos Nuevo, empiezan a esbozar ideas, canciones, textos, poemas o escenas en torno a un asunto: este año ha sido el éxodo.

Jóvenes del proyecto La Nave ensayan *Fuegos* en el Teatro Calderón de Valladolid. / GERARDO SANZ

Calles llenas de creación

***Fuegos* se representará el sábado y el domingo dentro del Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, que coproduce el montaje. Desde el fin de semana pasado, se celebra esta muestra que con los años —lleva 18 ediciones— se ha convertido en uno de los más importantes de España. Este año participan 63 compañías de 16 países.**

Estos días hay nervios en La Nave. El sábado mostrarán por primera vez al público el resultado de estos meses de trabajo: *Fuegos*, una *performance* en la que vuelcan lo que su generación piensa de los refugiados que llegan a Europa y el éxodo al que se ven obligados muchos de sus amigos por la crisis. Reglero ideó la puesta en escena y en la fase final contaron con la ayuda de Lola Blasco, última ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática, para elaborar la dramaturgia a partir de sus creaciones y testimonios.

Un día a principios de año, visitó La Nave Marah Rayán, Palestina de 22 años. Nacida en Jordania, refugiada en Siria y Suiza. Ahora estudia en Salamanca con una beca. Fue incorporada como intérprete de su propia historia. "Es importante contarle a la gente lo que pasa de verdad. Quizá así empecemos a buscar soluciones", dice. La Nave ya ha dado frutos. "Los chicos han perdido el miedo al teatro. Y traen a sus amigos. Estamos tejendo redes. Es nuestro deber como institución pública", concluye Viteri.

⁷⁵ Para leer la versión digital, consultar "Y los jóvenes fueron al teatro", El País, consultada el 26 de mayo de 2017, http://cultura.elpais.com/cultura/2017/05/24/actualidad/1495629688_996965.html.

36 CULTURA

Sensibilidad, compromiso y originalidad a partes iguales

El festival premia a Claire Ducreux, Blick Théâtre y D'irque&Fien, con La Nave del Calderón y Pass and Company como representantes españoles

Teatro y Claire Ducreux, que ganó el premio al Mejor espectáculo de calle por 'Hullu'. Los habitantes de Valladolid se deleitarán con el teatro de calle de esta compañía francesa.

D'irque&Fien, que ganó el premio al Mejor espectáculo de teatro por 'El mundo de los animales'. Los habitantes de Valladolid se deleitarán con el teatro de esta compañía española.

Pass and Company, que ganó el premio al Mejor espectáculo de teatro por 'El mundo de los animales'. Los habitantes de Valladolid se deleitarán con el teatro de esta compañía española.

EL NORTE DE CASTILLA

Es como si mucha gente me dijera de golpe que mi trabajo les ha emocionado... señaló puerco al recibir el premio

del año una compañía que se ha convertido en un espectáculo de teatro de calle en Valladolid. En esta ocasión, el premio al Mejor espectáculo de teatro de calle se otorga a la compañía D'irque&Fien por su obra 'El mundo de los animales'.

Por su parte, la dirección de Mariela Rodríguez y el elenco de Claire Ducreux, que ganó el premio al Mejor espectáculo de teatro de calle por 'Hullu', también se llevaron el premio al Mejor espectáculo de teatro de calle.

Los premios fueron entregados en un acto celebrado en la sede de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid.

CULTURA 37

El TAC cierra con 150.000 espectadores y con la intención de ser «cada vez más social»

El festival de teatro de calle de Valladolid cierra con un éxito sin precedentes. La Fundación Municipal de Cultura de Valladolid ha organizado el TAC 2017 con la intención de ser cada vez más social.

El festival de teatro de calle de Valladolid cierra con un éxito sin precedentes. La Fundación Municipal de Cultura de Valladolid ha organizado el TAC 2017 con la intención de ser cada vez más social.

PREMIADOS TAC 2017

- Mejor espectáculo de teatro de calle: Claire Ducreux, 'Hullu'.
- Mejor espectáculo de teatro: D'irque&Fien, 'El mundo de los animales'.
- Mejor espectáculo de teatro de calle: Pass and Company, 'El mundo de los animales'.
- Mejor espectáculo de teatro: Claire Ducreux, 'Hullu'.
- Mejor espectáculo de teatro: D'irque&Fien, 'El mundo de los animales'.
- Mejor espectáculo de teatro de calle: Pass and Company, 'El mundo de los animales'.

EL NORTE DE CASTILLA

18º Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle

AGRICULTURA ANADIDA

En el campo de la agricultura, el mundo de los animales se convierte en un espectáculo de teatro de calle. Los habitantes de Valladolid se deleitarán con el teatro de esta compañía española.

⁷⁶ Para leer la versión digital, consultar “La danza de 'Silencis' y el teatro de '[HULLU]', mejores espectáculos del TAC 2017”, El Norte de Castilla, consultada el 29 de mayo de 2017, <http://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatrodecalle/201705/28/danza-silencis-teatro-hullu-20170528135759.html>.

CRÍTICA DE TEATRO
FERNANDO HERRERO

GRITOS

Es algo más que un espectáculo es un grito, mil gritos contra la guerra, la injusticia, los exilios, los fascismos. Son 60 jóvenes que han realizado durante todo el curso un Taller con Nina Reglero y Carlos Nuevo, y que han hecho investigación histórica, han aprendido a moverse, a romper la rigidez muscular, a bailar, a cantar, a devorar y mutar espacios. Todo ello se plasmó en esa demostración en la Cúpula del Milenio, de la que se habla irónicamente al comienzo. Son jóvenes y sus gritos responden al momento presente. Se habla de la guerra, de todas las guerras, de Hitler y Trump, se cuentan historias terribles sucedidas, una chica Marah Rayan, inmigrante siria, asume su historia personal. Un toque a la verdadera emoción.

Signos teatrales, ocupación del

gran espacio y de las gradas, combinaciones diversas, voces desde el micrófono, cantos, creación de muñecos, metáforas, ritmos crecientes en esa requisitoria contra el presente injusto de los refugiados, las posverdades, la crisis, desde la mirada al pasado como enseñanza desaprovechada. Desde lo lúdico, desde una dialéctica gritada, algo más que un espectáculo repito, una verdadera catarsis que el público aplaudió puesto en pie. Había comprendido el enorme esfuerzo de Nina y Carlos y su gran capacidad creativa para transformar en hecho teatral un trabajo con jóvenes y unos adultos no profesionales que dieron lo mejor de sí mismos.

FUEGOS

*Autor: Lola Blasco y Los Navegantes.
Intérpretes: Los Navegantes del Calderón. Espacio: Carlos Nuevo.
Puesta en escena: Nina Reglero.
Cúpula del Milenio*

La francesa Claire Ducreux se hizo con el primer premio este año gracias a su espectáculo 'Silencis'. :: R. OTAZO

Las huellas del TAC

EL TAC se ha visto ensombrecido por la muerte de Julio Lázaro, profesor que fue del colegio San José, alumno de la Escuela de Teatro patrocinada por el Consorcio del Ayuntamiento y Diputación, en los tiempos en que yo la dirigía, actor magnífico del Teatro Corsario. Un fulminante cáncer se lo llevó dejando desolado al grupo y a toda la gente de teatro que se personó en el tanatorio. Su hija adolescente va también transitando por los caminos del arte. El Corsario ha visto cómo gente que formaba parte de él, incluido su director Fernando Urdiales, ha desaparecido prematuramente. Desde aquí mi abrazo a la familia de Julio y a todos sus compañeros del Teatro Corsario.

Este momento triste, en pleno Festival de Teatro que llenaba las calles y los locales de la ciudad, incita a la reflexión. Las compañías teatrales de más prestigio, el Teatro Corsario, Rayuela, Teatro de Azar y demás están pasando por un mal momento intentando supervivir a duras penas. La cri-

sis se ha cebado con el arte escénico (y todas las artes) con su salvaje 21% del IVA (ahora tardamente rebajado y manteniéndose en el cine) y con el desplome de representaciones. La ausencia de una política cultural de la Junta de Castilla y León es palpable, sin que los encargos para espectáculos sobre Santa Teresa, Cervantes o Zorrilla aprovechen los aniversarios puedan servir de disculpa. Se exige un cambio trascendental en el que no solo los políticos cuenten.

Resulta curioso que la Escuela de Arte Dramático patrocinada por la Junta (que por cierto no se ha portado nada bien, ni ha existido una mínima solidaridad con los profesores de la que fundó el Consorcio de Ayuntamiento y Diputación) no esté integrada en la Educación como las demás instituciones y sea una Fundación. Lamentable pero que define muy bien la importancia que se le da a este arte. La supresión del teatro en las Enseñanzas Medias incide en ese deseo de formar ciudadanos con la única mira del di-

nero, acriticos e incultos. De esto ya hemos escrito en otras ocasiones.

Se dan también circunstancias positivas que no se tienen en cuenta. Profesionales formados en la escuela antigua han triunfado no solo en su ciudad sino en el territorio nacional y actores como Fernando Cayo, Roberto Enriquez, Ana Otero, Jorge Calvo, Elvira Minguez, Óscar de la Fuente y demás, trabajan en las compañías nacionales y en las mejores compañías privadas. Para ejemplo, Roberto Enriquez se incorpora al reparto de 'Arte', de Yasmina Reza, que dirigirá Miguel del Arco.

El teatro en la Comunidad, en la propia ciudad, merece un respeto. La labor de Carmelo Romero y su Festival de Teatro Nuevo con la presencia del Piccolo Teatro de Milano y Paolo Grassi o del Living Theater de Beck y Malina en 1967 fue un primer faro. Luego las Muestras Internacionales (en su aspecto exacto) que nos hicieron conocer espectáculos de teatro y danza extraordinarios se han olvidado y los nombres de quie-

FERNANDO HERRERO

nes las dirigieron, Juan González-Posada y Mario Pérez deben permanecer en el recuerdo. Asimismo, la labor de Juan Antonio Quintana, Meri Maroto y la gente que trabajó con ellos ha dejado una huella fecunda.

Ha pasado el TAC. Se han concedido los premios. No soy muy partidario de ellos pero parecen ser necesarios. Cada espectador tendrá su opinión, muy respetable. He asistido a casi todos los de local cerrado que este año, en una decisión acertada, han aumentado. Cierta tipo de espectáculos necesita un espacio especial. Por ejemplo la premiada 'Hullu', por sus características, requería una oscuridad total de la que surgía la magia de los muñecos. También la propuesta del grupo rumano en su espectáculo político y social, que transformó la sala Concha Velasco y el magnífico juego de cuerpos y espacios luminicos precisaban un local con medios técnicos suficientes. Un nivel notable, sobre todo por la originalidad de las propuestas, que muestran la pluralidad del arte escénico.

El teatro no es un arte fácil, como pueden pensar algunos políticos; requiere mucho sacrificio, aprendizaje continuo

En los espectáculos citados y de forma general, se observa el esfuerzo, el rigor y el trabajo, la precisión irrenunciable. Ello requiere preparación física y muchos ensayos. El teatro no es un arte fácil como pueden pensar algunos políticos, requiere muchos sacrificios, un continuo aprendizaje, y la sensación de inseguridad que hoy tiene el profesional añade un específico estrés que es necesario superar.

Hay que citar por último a los profesionales vallesoleños, Félix Fradejas, Marta Ruiz de Viñaspre, Carlos Tapia; los componentes del Proyect 43-2, demostraron el nivel profesional en espectáculos densos y difíciles. Por su parte Nina Reglero y Carlos Nuevo, en esa iniciativa de la nave del Calderón, ofrecieron en 'Fuegos' una impresionante demostración de las posibilidades pedagógicas y artísticas del teatro. Sesenta muchachos y algunos adultos no profesionales, en la demostración lúdica, política y crítica del vehículo escénico. Todos los signos del teatro presentes en esa disciplinada y a la vez libre actuación de estos muchachos y muchachas que superaban sus inhibiciones corporales, gritaban contra las injusticias, los crímenes del pasado y del presente y reivindicaban la justicia y la solidaridad con los exiliados y refugiados de todos los tiempos. El poder salvífico del teatro y del arte tenía así su mejor prueba.

Esta constatación nos sirve de resumen y de impulso. En el tanatorio, en la memoria de Julio y de toda la gente de teatro que ha fallecido, en la situación precaria de supervivencia actual, hay que exigir a los políticos, a la sociedad, a los ciudadanos que han llenado las calles y los locales en esta semana de fiesta, que el arte se incorpore a los estudios y que se formule una política consensuada. Una nación se mide por su cultura, una comunidad por su personalidad artística que no es solo el patrimonio histórico, sino también ese patrimonio actual de gran riqueza. Es un deseo que ojalá deje de ser una utopía. El momento es el adecuado, aunque las dificultades serán grandes. Hay que superarlas entre todos.