I Festival Nacional de Teatro *In yer face* en Buenos Aires

CATÁLOGO

Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

BAC
British Arts Centre

¿De dónde proviene el teatro *in yer face*?

Antecedentes históricos

Se podría decir que el teatro *in yer face (IYF)*, cuyas características específicas serán evaluadas más adelante, es heredero directo de dos grandes corrientes del teatro europeo del siglo XX: los *Angry Young men*, y el *Teatro de la crueldad*, de Artaud.

Los *Angry Young Men*, o jóvenes iracundos, fueron un grupo de dramaturgos ingleses de la década de 1950-1960, cuya especificidad estaba dada por la temática de sus obras: trataban sobre el descontento de sus protagonistas para con la sociedad y el sistema de clases, y cuestionaban el orden impuesto por el poder.

Desde lo formal, presentaban antihéroes proletarios apesadumbrados en ambientes semi-sórdidos, y dejaban que el dialecto "bajo" ingrese a los escenarios, sean neologismos, uso incorrecto del lenguaje o malas palabras. Era, claramente, un teatro político, de texto, mimético, argumentativo y didáctico. La obra que más claramente representa a los *AYM* es *Recordando con ira*, de John Osborne.

El *Teatro de la Crueldad* de Antonin Artaud fue un programa regido por un manifiesto (*El teatro y su doble*) que se proponía devolverle al hecho teatral su condición de ritual, con el principal propósito de que el espectador abandone la posición contemplativa tradicional para vivenciar el conflicto dramático con todos sus sentidos.

Al mismo tiempo, el *Teatro de la crueldad* rechazaba el hecho de que las salas teatrales se hubieran transformado en sitios de representación, lugares separados del mundo de la praxis, donde (sentían) se cercenenaba la comunicación con el público.

Puesto que el teatro de Artaud apostaba por transformar a su audiencia, utilizaba

los recursos que fueran necesarios para atravesar la barrera de indulgencia, desinterés o apreciación meramente estética del espectador: imágenes extremas, desagradables o corrosivas; temáticas tabú, depravaciones, incestos o infanticidios. Incluso llegaba a desarmar la narración de modo tal que lo expuesto no tuviera un sentido lineal y representativo.

El surgimiento del movimiento *IYF*

Una breve introducción

Del mismo modo que lo sucedido con los *Angry Young Men,* los dramaturgos alrededor del teatro *IYF* no conforman un grupo organizado de claros vínculos personales o profesionales. Se trata, más bien, de una categoría genérica otorgada por el crítico británico Aleks Sierz, quien engloba y da nombre a un conjunto disperso de autores y obras inglesas y contemporáneas a la década de 1990, cuyas principales características son que shockean al público por medio de un lenguaje e imágenes explícitas, especialmente en lo que se refiere a la violencia y el sexo. Dirán algunos que se trata de un teatro "despiadado", en relación a que las obras resultan "duras, extremas, y contestatarias". El público de estos espectáculos no puede resultar ajeno a las temáticas, especialmente seleccionadas por su característica espinosa: héroes antisistema, terroristas, guerras, violaciones, excursus sobre el capitalismo, el amor o el suicidio; largos monólogos sobre el uso y abuso de todo tipo de drogas, y casi todos los modos de perversión sexual.

En sus exitosas puestas alrededor del mundo, se han presentado de los más variados modos, pero el componente común es la experimentación constante. Pueden encontrarse desde proyecciones en pantalla, música en vivo, escenarios completamente vacíos, actores al desnudo o con vestimentas absolutamente barrocas.

La principal referente

Algunas palabras sobre Sarah Kane

Sarah Kane (1971-1999) es la dramaturga inglesa que se identifica como principal referente del movimiento *IYF.* Públicamente apadrinada por Harold Pinter, la matriz sobre la que gira su poética está vinculada con el cuerpo, especialmente el femenino. Estudios sobre su obra (que cuenta con seguidores a nivel mundial) mencionan el aspecto autobiográfico de sus textos, especialmente aquellos que versan sobre el abuso de sustancias, la depresión, el suicidio y las variadas formas de violencia de género, hasta el extremo de la violación.

Algunas de sus obras son *Blasted, Phaedra's Love, Cleansed, Crave* y *4:48 Psicosis*.

¿Qué se puede esperar de una obra?

Aspectos esenciales

A pesar de que muy poco se puede conocer sobre las intenciones de un artista (más allá de declaraciones, manifiestos o entrevistas donde explicite reflexiones sobre su obra), es bien sabido que los realizadores del teatro *IYF* hacen un consiente intento por escandalizar a su audiencia.

Por medio de la reproducción de acciones espantosas o revulsivas, la insistencia en tópicos desagradables, la presentación de imágenes escabrosas, el público accede a vivencias ficcionalizadas de experiencias liminales con lo ilegal (como violaciones o asesinatos), o lo inmoral (como el abuso de menores), y muchas veces una variada combinación de tipos de prohibiciones y tabúes.

El teatro *IYF* se especializa en recrear situaciones extraordinarias de difícil acceso al "goce estético" para el común de las personas: el largo camino de un personaje hacia el suicidio, la defensa pública y personal del porno como medio de vida, etc. Temáticas fuertes, conmovedoras y no habituales.

En tanto sus diversas puestas en escena, se puede señalar que (dentro de la gran heterogeneidad de obras y autores) el público suele encontrarse con piezas de escenografía contemporánea, muchas veces despojadas, con elementos y objetos en escena que juegan un rol preponderante. Los materiales que sobresalen son el plástico y sus derivados.

Surgimiento del teatro *IYF* en Buenos Aires

Artistas, puestas y particularidades

El grueso de las obras que forman parte del corpus de lo que a posterior se denominó por la crítica especializada como teatro *in yer face* fue producido durante la década de 1990, al calor de la economía neoliberal y política conservadora del "thatcherismo". Sin reducir la singularidad de las piezas a una simple respuesta al clima de época, cabe señalar que muchas de las obras tomaron la realidad del momento como tema de inspiración y, con un uso intensivo del desarrollo lingüístico y textual (que había perdido terreno en las décadas pasadas) expusieron un "statement" generacional tal contundente y brutal como necesario.

A muy pocos años de este fenómeno, recién comenzado el siglo XXI, *Cuchillos en gallinas* (de Harrower) se pre-estrenó como semimontado (sin escenografía y con libreto en mano) en el FIBA 2003. Para el evento, el autor viajó a Buenos Aires a dictar un seminario y elaboró la versión definitiva de la puesta (dirigida en el 2006

por Alejandro Tantanián) con Beatriz Catani y Rafael Spregelburd.

En el mismo 2006, se estrena *4.48 Psicosis*, de Sarah Kane, protagonizada por Leonor Manso (que había dirigido *Esperando a Godot*, y recibió el libreto de la autora inglesa de los representantes europeos de Beckett). Los estrenos de las puestas de Kane comienzan a sucederse sin interrupción: Cristian Drut con *Crave*, Manso toma la dirección de *Aniquilados* y Mariano Stolkiner la de *Cleansed*.

Casi siempre, los que ingresan en el fascinante mundo *IYF* se quedan para una segunda oportunidad. Así, Drut llevará a escena los textos de Crimp (*Atentados contra su vida*, *En el campo*). Dirá luego: "Llegué a Martin Crimp por Sarah Kane. Crimp se ubica entre Harold Pinter y Sarah Kane y es un autor consagrado. Tiene unos textos duros, tremendos. En *Atentados*... hay un humor que circula por zonas muy áridas. Yo bromeo a veces y digo que es un varieté con buena literatura."

Datos del Festival

Días, horarios, lugares, obras y precios

Este *Primer Festival de Teatro* In yer face *en Buenos Aires* fue planificado como la reposición organizada y metódica de todas las obras del movimiento que vieron su estreno en la Ciudad durante la última década. Aquí, el listado completo de las puestas, con los días y horarios, y las salas donde se exhibirán (que en muchos casos respetan el sitio original donde fueron estrenadas). Todos los tickets cuestan $ 25. Para más información: http://festivales.buenosaires.gob.ar

¿Qué ver?	¿Dónde?
4.48 Psicosis,de Sarah Kane	*Beckett Teatro* (Guardia Vieja 3556)
Agosto, de Tracy Letts	*Teatro Lola Membrives* (Av. Corriente 1280)
Amor de Fedra, de Sarah Kane	*El extranjero* (V. Gomez 3378).
Aniquilados, de Sarah Kane	*El portón de Sanchez* (S. de Bustamente 1034)
Atentados contra su vida, de Martin Crimp	*CCGSM* (Sarmiento 1551)
Blackbird, de David Harrower	*Ciudad Cultural Konex* (Sarmiento 3151)
Closer, de Patrick Marber	*Teatro Liceo*(Av. Rivadavia 1499)
Crave, de Sarah Kane	*CETC* (Cerrito 628)
Cuchillos en gallinas, de David Harrower	*Teatro San Martín* (Av. Corrientes 1530)
El dealer manda, de Patrick Marber	*El camarín de las musas* (Mario Bravo 960)
En el campo, de Martin Crimp	*Teatro Del Abasto* (Humahuaca 3549)
La celebración, de David Eldridge	*Teatro Lola Membrives* (Av. Corriente 1280)
La reina de belleza de Leenane, de Martin McDonagh	*Teatro Cervantes* (Libertad 815)
Shopping and fucking, de Mark Ravenhill	*El extranjero* (V. Gomez 3378).
The pillowman, de Martin McDonagh	*Teatro Lola Membrives* (Av. Corriente 1280)

Circuito Centro

D — Centro Cultural Gral. San Martín: Sarmiento 1551. Obra: *Atentados contra su vida.*

F — Teatro Liceo. Av. Rivadavia 1499. Obra: *Closer.*

G — Centro de Experimentación del Teatro Colón. Cerrito 628. Obra: *Crave.*

H—Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530. Obra: *Cuchillos en gallinas.*

K — Teatro Lola Membrives. Av Corrientes 1280. Obra: *La celebración* y *The pillowman.*

L — Teatro Cervantes. Libertad 815. Obra: *La reina de belleza de Leenane.*

Circuito Alternativo

A — Beckett Teatro. Guardia Vieja 3556. Obra: *4.48 Psicosis.*

B— Teatro El extranjero. Valentín Gómez 3378. Obra: *Amor de Fedra y* Shopping and fucking

C— Sala El portón de Sanchez. Sánchez de Bustamante 1034. Obra: *Aniquilados.*

E— Ciudad Cultural Konex. Sarmiento 3151. Obra: *Blackbird.*

I — Teatro El camarín de las musas. Mario Bravo 960. Obra: *El dealer manda.*

J — Teatro Del Abasto. Humahuaca 3549. Obra: *En el campo.*