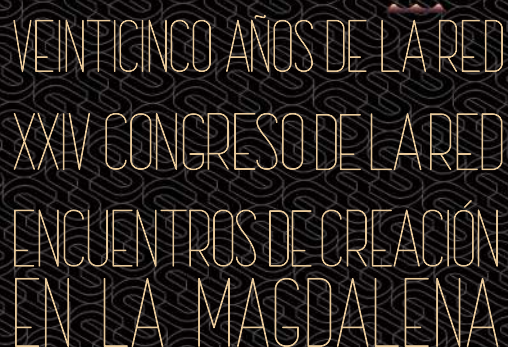

VEINTICINCO AÑOS DE LA RED
XXIV CONGRESO DE LA RED
ENCUENTROS DE CREACIÓN
EN LA MAGDALENA

AGENDA

XXIV CONGRESO DE LA RED / ENCUENTROS DE CREACIÓN EN LA MAGDALENA

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE

- 16h. Recepción Encuentros de Creación en la Magdalena.
- 17h. Sesión informativa con los Creadores de los Encuentros de Creación en la Magdalena. No abierto a público.
- 18h-20.30h. Primera sesión de trabajo Encuentros de Creación en la Magdalena. Estas sesiones tendrán continuidad hasta el 27 en horario de mañana y tarde. No abierto a público.
- 20.30h. Espectáculo *Cabaret Fantástico*, de Café de las Artes. Café de las Artes. Actividad de pago.
- 20h. Espectáculo *Allí dónde las flores mueren*, de Cía. Provisional Danza. Escena Miriñaque. Actividad de pago.

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE

- 18h. Espectáculo *Cabaret Fantástico*, de Café de las Artes. Café de las Artes. Actividad de pago.
- 20h. Espectáculo *Allí dónde las flores mueren*, de Cía. Provisional Danza. Escena Miriñaque. Actividad de pago.

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

- 18h. Espectáculo para público familiar *Cucú Hainkú*, de Escena Miriñaque. Escena Miriñaque. Actividad de pago.
- 20.30h. Espectáculo *Entropía*, de Stefan Sing. Café de las Artes. Actividad de pago.

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

- 12h. Espectáculo para público familiar *Cucú Hainkú*, de Escena Miriñaque. Escena Miriñaque. Actividad de pago.
- 20h. Cuaderno de Bitácora. *Laboratorio de creación*. Escena Miriñaque. Actividad de pago.

LUNES 27 DE NOVIEMBRE

- 12h-15.30h. Acreditación asistentes inscritos. No abierto a público.
- 15.30h. Bienvenida.
- 16h-16.30h. Presentación de 25 años de movimiento escénico alternativo.
- 16.30h-17.45h. Una mirada atrás, para tomar impulso.
- 18h-18.30h. La ineludible agenda de saber quién se es.
- 18.30h-19.45h. Una reflexión ahora, para tomar impulso.
- 20h-21h. Presentación proceso de creación 1.
- 22h-23h. Presentación proceso de creación 2.

MARTES 28 DE NOVIEMBRE

- 9h-14h. Sesión de trabajo. XXIV Congreso de la Red de Teatros Alternativos. No abierto a público.
- 16h-17h. Café encuentro con creadores [y salas].
- 17h-18.15h. Somos lo que hacemos o cómo lo hacemos.
- 18.30h-19.45h. Las (no siempre convenientemente atendidas) artes escénicas para niñ@s y jóvenes.
- 20h-21h. Presentación proceso de creación 3.
- 22h-23h. Presentación proceso de creación 4.

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE

- 9h-11h. Sesión de trabajo. XXIV Congreso de la Red de Teatros Alternativos. No abierto a público.
- 11h-12.30h. Creadores en Red.
- 12.30h-13h. Conclusiones y clausura.

UBÚ Edición especial

Índice

Agenda XXIV Congreso de la Red / Encuentros de Creación en La Magdalena	2
Índice de la publicación	3
Bienvenida de la Red. Por Jacobo Pallarés	4
Bienvenida del Ayuntamiento de Santander. Por Gema Igual, Alcaldesa de Santander	6
25 años de movimiento escénico alternativo	8
Revista UBÚ. Testimonio de lo escénico	10
25 años de la Red	12
Utopías cumplidas, por Esteban Villarocha	14
Continuar el viaje, por Pepa Ramón	16
Reflexiones de futuro, por Carlos Sarrió	18
La Red de 1992 a 2017	20
XXIV Congreso de la Red	22
Contenidos	24
La ineludible agenda de saber quién se es, por David Márquez	26
Encuentros de Creación en La Magdalena	28
Los participantes	30
Los Proyectos	34
El Circuito de la Red	36
Salas Socias	40
Staff y agradecimientos	42
Información de contacto	44

ENCUENTROS DE CREACIÓN EN LA MAGDALENA

ACTIVIDADES PARALELAS

25 AÑOS DE LA RED

Bienvenidos

*Bienvenidos
Bienvenid(a)s
Qué larga ha sido la marcha
compañeros de fatiga
desde los tiempos de....
veinte años de camino (25 en total)
para al fin poder gritar
a los hijos del rock & roll
Bienvenidos
Bienvenid(a)s
Buenas noches bienvenidos
hijos del rock & roll
los saludan los aliados de la noche
Bienvenid(a)s al concierto
gracias por estar aquí
vuestro impulso nos hará seres eléctricos*

Parafraseando a Miguel Ríos. Bienvenidos a La Magdalena. Bienvenidas al aniversario. Bienvenidos a los 25 años. Bienvenidas a constatar la supervivencia. Bienvenidos al compromiso. Bienvenidas al hecho escénico, a la política, a lo social...

Bienvenidos a la creación.

Bienvenidas a un lugar que ocupamos desde hace años, un lugar en el que transitamos con inestabilidad, precariedad, apuntalados... pero con integridad y pulso. Con creencia y con firmeza.

Bienvenidos al momento de decir aquí seguimos y queremos la restauración. Desde este lugar, desde este momento, desde la recuperación del punch de la creación contemporánea, que eran los Encuentros de Magalia, desde aquí nos ponemos en pie agitados, perseverantes, con nuestros trajes de faena demandando un cambio.

Bienvenidas al lugar en el que trabajamos con la creación más efervescente, más emergente, más contemporánea, más innovadora... conscientes de que todos pueden ser los más, y que nosotros también lo podemos ser pero que nuestra fuerza la da la colectividad, la diversidad de nuestra asociación, el grupo, la unión.

Bienvenidos como red a la Red. A un lugar en el que se trabaja con la creación contemporánea, con el creador, con la infraestructura, con el territorio, con el entorno, con lo líquido y con lo sólido. Somos realidad. Y nos damos la bienvenida a todo ese tiempo en el que hemos estado luchando con todos, por todos, desde un lugar en el que no hemos podido ocultarnos, en primera línea, llevando a cuestras una cáscara de caracol enorme, lenta y sólida como es una sala.

Bienvenidas a todos con vuestra cáscara de caracol radiante, vieja y fuerte, de 25 años. Es el momento en esta bienvenida de juntarnos y abrazarnos en esta Santander que nos acoge y que nos permite rescatar del olvido los Encuentros de Creación Contemporánea con los que soñamos congreso tras congreso. Rescatar ese puente tan importante entre la creación, el creador y los mediadores, que somos las salas.

El impulso de la escena nos hace eléctricos.

Bienvenidos a este momento de revolución tranquila que necesitamos como proyectos para que se entienda nuestro trabajo como mediadores, como lugares de acogida, como lugares de creación, como nodos de un rizoma llamado creación artística contemporánea.

Bienvenidas y disfrutad de la fiesta escénica que ya anochece.

Jacobo Pallarés.

*Presidente de la Red de Teatros Alternativos.
CoDirector de Espacio Inestable (Valencia).*

Santander, cultura en red

Nuevamente Santander se convierte en banco de pruebas para el sector cultural, esta vez de la mano de profesionales de las nuevas dramaturgias que encontrarán aquí un lugar idóneo para poner en común y analizar los retos a los que se enfrentan.

Para nuestra ciudad, -que ha apostado por la colaboración cultural entre ciudades, el trabajo creativo en red y la cultura como eje estratégico para su desarrollo-, es un honor convertirse en anfitriona de este XXIV Congreso de la Red de Teatros Alternativos.

Me gustaría aprovechar estas líneas para felicitar a la Red de Teatros Alternativos por sus 25 años de movimiento escénico, por el intenso trabajo que en este tiempo han desarrollado en beneficio de las salas, las compañías y los creadores, y por abanderar en todo el territorio español la promoción de la escena alternativa.

Espero que este encuentro en La Magdalena os sirva para sentar las bases de un futuro cargado de proyectos con los que seguir difundiendo el teatro y la danza contemporánea, apoyando la creación y representando a los espacios culturales que dan cobijo a estas artes.

No caben los miedos a los cambios en los hábitos de consumo o los nuevos públicos. Santander os acoge convencida de que es el momento de promover el diálogo entre creadores, analizar los nuevos lenguajes y formatos, y repensar el futuro de las artes escénicas.

Nos hemos volcado en la atracción de eventos culturales conscientes de que las instituciones y el tejido cultural debemos unirnos para favorecer un debate que enriquezca a todos y deje su poso en la cultura local.

Damos la bienvenida a dramaturgos, coreógrafos, diseñadores, artistas plásticos, responsables

de producción, bailarines, gestores de espacio... deseando que vuestra experiencia y conocimientos continúen enriqueciendo nuestro proyecto de ciudad.

La transformación que la capital cántabra está protagonizando en torno a la cultura está siendo posible gracias, en buena parte, a la confianza que los propios creadores estáis depositando en ella.

Vivimos un momento especial de la mano de cambios trascendentales que suponen un revulsivo para el sector y me gustaría aprovechar estas líneas para invitaros a descubrirlo.

Grandes proyectos culturales como el nuevo Centro Botín, el Anillo Cultural o los planes para albergar el centro asociado al Reina Sofía conviven en nuestra ciudad con propuestas culturales de menor tamaño que emanan del tejido y las empresas culturales santanderinas.

Escena Miriñaque y el Café de Las Artes Teatro, nuestros magníficos representantes en esta red que agrupa a 44 salas de toda España, son los mejores ejemplos para entender qué está pasando en esta pequeña ciudad.

Sólo me queda animaros a aprovechar estos días de cultura. ¡Bienvenidos!

Gema Igual
Alcaldesa de Santander.

La Red de Teatros Alternativos cumple 25 años en noviembre de 2017.

En 1992 casi una veintena de creadores, creadoras y gestores/as de espacios de reciente implantación dieron origen a la Coordinadora de Salas Alternativas -más tarde Red de Teatros Alternativos-, con el objetivo de generar una estructura que pudiera dar cabida a la creación emergente española y facilitar su movilidad por todo el territorio del Estado. La génesis de la Red vino a enriquecer y facilitar la labor de las salas alternativas, potenciando su actividad mediante la coordinación con otros espacios.

En los años sucesivos las salas alternativas -contando ya con la estructura de la Red- ejercieron una importante influencia dando cobertura a la creación escénica contemporánea. Fue significativa su contribución al desarrollo de la incipiente carrera de muchas compañías (creadores y creadoras hoy consagrados), además de contribuir a afianzar un modelo de propuesta escénica centrada en la cercanía con el público y el compromiso, con temáticas actuales.

Uno de los principales cometidos que las salas alternativas han atribuido a la Red es la gestión colectiva de proyectos. Destacan entre estas actividades la realización hasta 2017 de 15 circuitos de danza y teatro contemporáneos (además de varias ediciones anteriores del proyecto Intersalas), 5 circuitos de danza y teatro físico iberoamericano, 9 muestras itinerantes, 24 congresos, 6 encuentros de creación, 20 ediciones de la revista UBÚ y la organización del evento internacional IETM Plenary Meeting Valencia 2016; entre otras muchas.

A estas iniciativas realizadas por la Red como entidad colectiva habría que sumar las desplegadas por cada uno de sus proyectos asociados, creadoras y creadores y compañías afines. En su conjunto, considerando un solo año de los últimos ejercicios como ejemplo, la salas alternativas de la Red -y todo lo que ocurre a su alrededor- implica un volumen de unas 7000 representaciones de 1500 espectáculos diferentes, medio centenar de producciones propias

y miles de alumnos en sus escuelas; todo ello anualmente. No resulta, por tanto, exagerado conceder a todo el colectivo de las salas alternativas una relevancia notable por el efecto acumulativo que para el sector de las artes escénicas españolas ha significado toda esta actividad ininterrumpida durante los últimos 25 años, como movimiento escénico organizado.

En noviembre de 2017 la Red de Teatros Alternativos está formada por 44 salas alternativas de 14 Comunidades Autónomas: Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco, Islas Canarias, Navarra, Cataluña, Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. De estos 44 espacios solo 4 son miembros fundadores y se cuentan por varias decenas los espacios que en algún momento formaron parte de la Red en estos años; una realidad que contrasta con la aparente estabilidad y crecimiento constante de proyectos que desarrolla la Red de Teatros Alternativos. Esta realidad evidencia el trabajo por hacer, donde la sostenibilidad de este tipo de espacios sigue siendo una asignatura pendiente de las políticas culturales que nos afectan.

Esta edición especial de la revista UBÚ, recuperada para esta ocasión y con vocación de permanencia, conmemora lo ya realizado, recupera proyectos de significación para la Red como los Encuentros de Creación en la Magdalena y abre la reflexión que tendrá lugar en nuestro XXIV Congreso de la Red.

25 años de actividad nos avalan, pero en un tiempo convulso y de cambio como el que nos ha tocado vivir, antiguas prácticas no pueden ser la pauta para resolver los retos de futuro. Hoy las salas alternativas son conscientes de su relevancia y han asumido un rol proactivo en la definición del papel que les corresponde jugar en el futuro. En esa reflexión estamos y a esa reflexión esperamos incorporar a todos aquellos que quieran hacer su aportación.

Red de Teatros Alternativos

Revista UBÚ:

Testimonio de lo alternativo

Siempre ha adolecido, el territorio escénico en nuestro país, de más formatos periodísticos que contribuyan a la información y difusión de la fecunda e interesante creación que se viene generando desde hace décadas. No es aventura fácil, aunque sí necesaria. Y esta ocupación, que en la actualidad y desde hace años cristaliza en unas pocas publicaciones de estupenda labor, suele ir impregnada con más dosis de pasión que de soporte. En 1997, la escena editorial de nuestro país recibió una nueva publicación impresa que nacía con vocación de recoger, desde lo periodístico, la ebullición creativa del momento. Se trata de UBÚ, una revista con formato tabloide que surgió por iniciativa de Juan Muñoz (entonces director del Teatro Pradillo) y Javier Yagüe (director de la Sala Cuarta Pared), los dos, en aquel año, miembros de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de Salas Alternativas, Red de Teatros Alternativos desde 2003. Aquí algunas de las claves de esta revista que cristalizó en un total de 20 números, desde su fundación y hasta 2006, a través de las palabras de Juan Muñoz, uno de sus fundadores.

Origen: “Estábamos en un momento en el que la escena de lo alternativo cogía fuerza, a través de la danza y el teatro contemporáneos, y a Javier (Yagüe) y a mí nos parecía que algo importante a realizar era una revista de tirada nacional que recogiera lo que estaba pasando en este sentido. Formamos equipo junto al periodista Pepe Henríquez, y creamos un instrumento de discusión y búsqueda alrededor de la escena contemporánea. Eso era UBÚ. Nos importaban los creadores y hacia dónde íbamos”.

Contenidos: “Publicamos artículos muy interesantes y para ello se buscó a gente que estaba alrededor de la escena contemporánea alternativa del momento. Gente que podía hablar de lo que estaba aconteciendo. No de lo bien o mal que iban las salas, sino de poner en valor lo que se hacía alrededor de un lenguaje escénico contemporáneo, en aquella época protagonizado por creadores como La Ribot, Angélica Lidell, La Tristura, Rodrigo García y un largo etcétera. Se estaba dando todo un movimiento en la creación y nosotros le pusimos un nombre recogiendo en la revista: *movimiento UBÚ*”.

Formato tabloide: “Pensamos en este tipo de formato para envolver la publicación en una idea de intelectualidad y reforzar el tono cultural. De estilo periódico. Se le daba prioridad a la palabra por encima de las imágenes para favorecer la reflexión que se recogía en los artículos publicados. Queríamos reforzar el mensaje de *no somos alternativos porque no sabemos hacer otra cosa, sino por un discurso concreto*”.

Periodicidad: “La periodicidad tuvo mucho que ver con el dinero. Y la crisis lo dejó todo por los suelos”.

Distribución: “UBÚ estuvo presente en todas las salas alternativas del territorio nacional”.

Recuperando el nombre de UBÚ, para esta edición especial que conmemora los 25 años de la Red de Teatros Alternativos, se quiere poner de relieve la fantástica labor periodística desde lo escénico y alternativo que esta publicación realizó durante todos los años de existencia. Desde aquí, un sincero homenaje a todos los que la hicieron posible.

Red de Teatros Alternativos

VEINTICINCO AÑOS DE LA RED

Con motivo de los 25 años que está cumpliendo la Red de Teatros Alternativos, tres de sus socios fundadores, cuyas salas siguen adscritas a la Red, han escrito tres textos que recorren todo este tiempo de trabajo, sueños y logros conseguidos. Esteban Villarrocha (Teatro Arbolé, Zaragoza), Pepa Ramón (Teatre Sans, Palma de Mallorca) y Carlos Sarrió (La Nave de Cambaleo, Aranjuez, Madrid), detallan a través de la palabra, profesional y cercana, los inicios y recorrido de la Red y comparten sus recuerdos y aspiraciones. Este bloque se completa con una cronología de los hechos más destacados que ha puesto en marcha la Red de Teatros Alternativos a lo largo de estos 25 años.

UTOPIÁS CUMPLIDAS

(o el significado oculto del Like a Virgin de Madonna)

Juan Carlos Onetti decía que todo lo que nos sorprende es aquello que confirma el sentido de la vida. Y ese sentido de la vida basado en la sorpresa es lo primero que me viene a la cabeza, al tratar de escribir sobre los veinticinco años que han transcurrido desde la creación de la Coordinadora de Salas Alternativas, hasta hoy. Sorpresa al hacer memoria de lo pasado, deseado y conquistado; por lo que supuso, supone y puede suponer la existencia misma de una Coordinadora de Teatros Alternativos hoy en día; sorpresa al hacer recuento, poner en orden, recuperar las ideas éticas y políticas que nos movieron hace años. La Coordinadora existe y confirma mi sentido de la vida y mi relación con el teatro, las artes escénicas o las artes vivas, como gusta llamarlas ahora, intentando ser algo renovador y de vanguardia. Aunque yo siempre he pensado que lo nuevo siempre tiene mucho de viejo.

La aparición en 1992 de la Coordinadora, origen de la Red de Teatros Alternativos, supuso la visibilidad de una serie de espacios teatrales impulsados y gestionados por colectivos y personas, que unían a su vocación de estabilidad

y continuidad un proyecto estético y ético. La Coordinadora ayudó a superar la presencia local de estas salas y permitió visibilizar, en todo el Estado, otra manera de hacer al margen de las autoridades culturales. Creímos estar haciendo la cultura de los cualquiera, parecía que podíamos ser alternativos. Sanchis Sinisterra decía en aquel momento: “estamos poniendo los cimientos de una verdadera alternativa”.

Ya en los comienzos tuvimos siempre dudas: ¿alternativa a qué?, ¿qué nos unía y nos une?, ¿por qué y para qué nos organizamos? Al tratar de contestar estas preguntas me siento condenado a la melancolía. En uno de los primeros congresos de la Coordinadora, en un centro vacacional de Málaga aislados del mundo, surgió el concepto de *nebulosa* para explicar la Alternativa: una materia cósmica difusa y luminosa, muy extensa, formada por polvo y gas. ¿Esta materia difusa y luminosa es lo que nos unía? Ahora pienso que la precariedad crea lazos y permite, como decían los viejos anarquistas, la afinidad de ideas. Esto sí nos unía y hoy nos debe de seguir animando: la afinidad de ideas. Después de tanto tiempo,

somos conscientes de que la cultura y el teatro son una fuente de riqueza colectiva que produce identidades e imaginarios. Por ello, los espacios que gestionamos son un buen lugar para experimentar y elaborar la crítica.

Por eso creo que hoy, más que nunca, debemos articular un discurso político en torno a esta riqueza que representamos, para defender la cultura como derecho y el acceso universal a la misma. Es un elemento de definición ideológica que no puede faltar nunca en nuestro quehacer diario como ejecutantes de la actividad cultural.

Hace veinticinco años, se estrenó la película de Tarantino *Reservoir Dogs* y se creó **La Coordinadora de Salas Alternativas**. Coinciden dos acontecimientos que para mí marcaron una época y una manera de entender el mundo. El fin de la historia era una falacia y las utopías igualitarias hoy se recuperan para el discurso político.

¡Público!, ¡respetable público!, la función debe continuar.

Esteban Villarrocha Ardisa.

*Socio fundador de la Red de Teatros Alternativos.
Director del Teatro Arbolé.*

CONTINUAR EL VIAJE

Hace algo más de 25 años, éramos una joven cooperativa de teatro en Palma, donde existían dos compañías profesionales recién nacidas, un teatro público y un teatro privado inaccesibles. Creábamos en un antiguo cuartel militar cedido por el Ayuntamiento. Ante la imposibilidad de mostrar nuestro trabajo al público, decidimos que solo podíamos continuar si teníamos nuestro espacio. Encontramos en el casco antiguo un caserón gótico, en ruinas, lleno de poesía. Había sido el Casino Republicano. Estuvo cerrado durante años, a finales de los 80 lo alquilamos y en los 90, lo compramos. Abrimos el Teatre Sans: 1000 m², con una sala de teatro y múltiples dependencias anexas.

Pronto descubrimos que no estábamos solos. Nuestra historia se repetía en muchas ciudades del país. Durante la década de los 80 nacían salas, la mayoría de la mano de colectivos teatrales, con la necesidad de desarrollar sus proyectos de creación, exhibición y en muchos casos de formación. A principios de los años 90 se fueron estableciendo los contactos entre unos proyectos y otros, encontrando inquietudes comunes. Después de cuatro reuniones (Cádiz, Barcelona, Zaragoza y Madrid) se decidió fundar la Coordinadora de Salas Alternativas en noviembre de 1992, hoy Red de Teatros Alternativos.

Defendíamos un concepto del teatro opuesto al monumentalismo y al derroche de aquellos días, en los que se tendía a la búsqueda del éxito inmediato y la rentabilidad económica o de imagen. Y dimos respuesta a la necesidad de una parte del sector teatral que no encontraba en los circuitos establecidos la sensibilidad adecuada. Recuperando pequeños espacios, estableciendo una relación más humana con el público, apostando por el riesgo, por los nuevos lenguajes, por las nuevas dramaturgias, por la experimentación... nos planteamos el trabajo como una labor continuada, con una planificación a largo plazo, con un equipo estable y con la voluntad de captar un público fiel a nuestras propuestas. Nos convertimos en cantera de creadores (actores, dramaturgos, directores). Algunos de ellos son hoy reconocidos profesionales.

En los primeros años el público respondió. En 1993 las estadísticas confirmaban que las salas alternativas tuvieron un porcentaje de ocupación mayor que los teatros institucionales. Se constataba que las salas de pequeño formato tenían cada vez más incidencia en un amplio sector del público. El tiempo pasa y nuevos modelos han entrado a formar parte de la Red, nuevas generaciones con ideas renovadoras, que vamos absorbiendo sin olvidar lo que somos.

Siempre hemos sido una red confeccionada de un tejido elástico que permite diferencias artísticas e inquietudes diversas. Siempre fuimos diferentes dentro de nuestras similitudes.

Hemos andado y trabajado mucho y duro y lo seguimos haciendo. Conozco y admiro y sigue inspirándome el trabajo de casi todas las salas que forman parte de la Red. Me siento cerca de ellas. Las salas han invertido recursos en reformas y mejoras. Hemos desarrollado conjuntamente proyectos que nos han permitido tener un conocimiento de lo que se está cocinando cada año, dentro y fuera del país, a nivel creativo, de pequeño y medio formato. Estamos en el Consejo de Cultura y somos “interlocutores” con la Administración. Hemos desarrollado coproducciones entre salas. Dentro de nuestra organización tenemos ejemplos modélicos de residencias, formación, festivales, creación contemporánea, de salas dedicadas al teatro para público infantil y juvenil, que se tienen que poner en valor.

Sin embargo todo lo conseguido, y más durante estos últimos años, ha sido a costa de sufrimiento y auto explotación. Y es que si algo no hemos logrado es el apoyo institucional que nos merecemos. Algunos teatros públicos nos han fagocitado las ideas y las han puesto en marcha con un coste muy superior al que nosotros ofrecemos. Mientras, hemos perdido ayudas, y las que tenemos no se ajustan ni a nuestros tiempos ni a nuestras necesidades. No disponemos de los recursos que necesitamos para consolidarnos y crecer. Es de justicia nuestro reconocimiento con una financiación que nos permita seguir adelante.

Pero, no nos rindamos:

...que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. (M. Benedetti).

Pepa Ramón.

*Socia fundadora de la Red de Teatros Alternativos.
Responsable de programación del Teatre Sans.*

REFLEXIONES

Que un proyecto como el nuestro haya cumplido 25 años es algo digno de mención. Sobre todo teniendo en cuenta la diversidad tan grande entre las distintas salas y también que España no es precisamente un lugar de consensos fáciles. Recuerdo que lo que más se repetía en las primeras reuniones para formar la Coordinadora era: ***“somos muy diferentes, pero tenemos una problemática común”***, y era cierto. En aquel entonces la Nave de Cambaleo no era una sala como ahora la entendemos, sino un espacio que mutaba por momentos y que a veces era onda y otras partícula. Había en el ambiente un tono reivindicativo y es que estábamos reunidos porque el Estado, por medio de sus instituciones culturales, hacía dejación de sus responsabilidades (eso no ha cambiado). Había una parte del teatro y de la danza que estaba naciendo y no tenía salida ninguna, era imposible actuar y había que crear los espacios para hacerlo. Una vez más este país era el de ***“hágaselo usted mismo”*** y eso hicimos.

No voy a hacer un relato del devenir de la Red, solo apuntar algunos momentos que quizás han sido claves, como ese inicial y, para mí, el momento en que la Coordinadora mutó a Red. Habíamos luchado mucho, se habían conseguido cosas, en algunos casos estabilidad artística y empresarial, y pensábamos que había que abrir la Coordinadora y que había que hacerlo contando en nuestros proyectos con las compañías que actuaban en nuestras salas.

Siempre que hemos dado un paso en la Red han aflorado nuestras contradicciones, nuestras diferentes maneras de ver las cosas y puedo decir, como miembro de la Junta Directiva que planteó nuestra mutación a Red, que no fue un

camino de rosas. Pero se hizo y el proyecto Red se ha ido afianzando y matizado con el paso de diferentes personas por las distintas Juntas Directivas.

Este proyecto siempre se ha sustentado en personas a las que quiero rendir homenaje por usar su tiempo y energías en un proyecto como éste, que a veces es algo difuso, y el trabajo y esfuerzo que se realiza no suele revertir directamente en tu sala. Y quiero recordar aquí a personas y salas que ya no están (no voy a enumerar, me olvidaría de alguien y en cualquier caso es algo que se podría hacer colectivamente) pero que han sido referentes en qué mirarnos y que han aportado visiones y trabajo.

Hoy, 25 años después, hay que analizar el presente y proyectarlo al futuro. La Red como institución es imprescindible para explicar la realidad teatral de nuestro país y goza de vitalidad, quizás más que algunas de las salas que conforman la propia Red. Las diferentes políticas culturales (por llamarlas de alguna manera) de las distintas Comunidades Autónomas hacen que haya salas de primera, de segunda y de tercera. Esto se ha ido agravando con la supuesta crisis y los recorres que siguieron.

Esto siempre ha sido un problema, nuestro interlocutor natural es el Ministerio y siempre ha sido muy difícil para la Red mantener locución con las distintas Comunidades. Pero sí creo que se podría introducir en los proyectos de la Red un estudio de cómo está el panorama teatral en las diferentes Comunidades Autónomas, para ver y hacer notar que este sistema crea desigualdades tan grandes que debe ser revisado.

DE FUTURO

Desde mi perspectiva he tratado siempre de que la Red fuera una referencia ética y estética comprometida con la contemporaneidad y que esa sea su imagen de marca. El haber estado cuatro años en la Junta Directiva me ha servido para conocer a fondo a gente que nunca hubiera conocido y representar a la Red en las discusiones sobre el Plan General de Teatro (estuvimos más de un año reuniéndonos) me dio la oportunidad de conocer a personas extraordinarias de otros ámbitos de la escena, así como la ocasión de tener una visión global de los problemas del teatro en todo el Estado.

Quizás este momento en el que celebramos 25 años de historia sea una buena ocasión para intentar prever nuestro futuro.

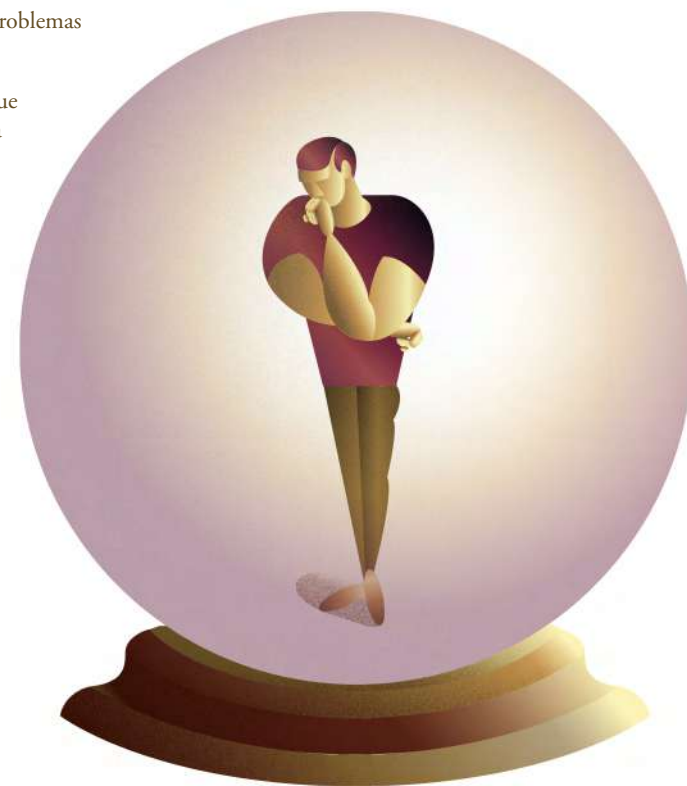
Un abrazo y a seguir.

Carlos Sarrió.

Socio fundador de la Red de Teatros Alternativos.

Director de La Nave de Cambaleo.

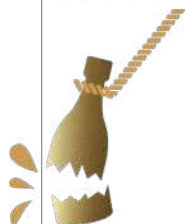
Dramaturgo y actor.

LA RED DE 1992 A 2017

1992

Se funda la **COORDINADORA ESTATAL DE SALAS ALTERNATIVAS**. 18 socios de 7 comunidades autónomas firman el Acta Fundacional el 8 de noviembre en Madrid.

2000

Tiene lugar la VI y última edición del **Círculo Intersalas**.

2003

Se funda la asociación

red DE TEATROS ALTERNATIVOS, y pasará a ser la denominación de la Coordinadora.

1994

Tiene lugar el **I CONGRESO** de las Salas Alternativas en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud en Molina, Málaga. Encuentros de debate de las salas alternativas del Estado.

1995

Nace el **Círculo Intersalas**. Circuito de producciones de salas socias y de compañías afines que giran. Cada sala propone un espectáculo.

UBÚ 1997

Nace **UBÚ**. **OCTUBRE 1997- OCTUBRE 2006**. Revista editada por la Coordinadora de Salas Alternativas de Madrid hasta diciembre de 2001. Distribución gratuita.

2002

Nace el **CIRCUITO DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORÁNEOS**.

Facilita que circule la creatividad escénica contemporánea entre comunidades autónomas. Arrancó con 4 espectáculos y 7 salas.

2004

Recibe el **PREMIO PALMA DE ALICANTE** de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

2005

Nace en Granollers la **MUESTRA DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORÁNEOS**. Bajo el formato de festival, presenta en una ciudad los espectáculos seleccionados en el Circuito de la Red.

2006

Nace los

Encuentros de Creación en Magalia, un lugar que genera nuevas fórmulas de investigación, con equipos artísticos interautonómicos. Se han realizado cinco ediciones, la última en 2011.

Recibe el

PREMIO MAX DE LA CRÍTICA que otorga la **Fundación Autor**, por su labor en la difusión del teatro y la danza contemporáneos.

2008

Recibe el **PREMIO A LA PROGRAMACIÓN MÁS INNOVADORA EN ESPAÑA** en la **FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE HUESCA**.

2010

Nace el

CIRCUITO IBEROAMERICANO DE LA RED. Tres compañías no españolas de danza y teatro físico de la escena iberoamericana, residentes en alguno de los países que forman parte del programa **Iberescena** realizan 18 funciones en las salas socias de la Red.

2014

IX y última

MUESTRA DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORÁNEOS.

En Valencia, se denominó **Escena V**.

2013

Socia de **International Network for Contemporary Performing Arts (IETM)**

IETM

2016

Coorganiza junto a **Proyecto Inestable** e **IETM Bruselas** el plenario de otoño de IETM al que asistieron más de 700 profesionales de las artes escénicas de 47 países. **IETM AUTUMN PLENARY MEETING VALENCIA**.

CROSS-ROADS

Se celebra el **V CIRCUITO IBEROAMERICANO DE LA RED**.

2017

Retoma el proyecto **Encuentros de Creación en Magalia**, con otra denominación y ubicación, pero conservando el mismo diseño y objetivos.

ENCUENTROS DE CREACIÓN EN LA MAGDALENA

Tiene lugar el **XV CIRCUITO DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORÁNEOS** para público adulto y familiar con 21 espectáculos, 196 funciones en 13 salas socias de la Red.

2017

Celebra el **XXIV CONGRESO DE LA RED**. En el **Palacio de La Magdalena, Santander**.

La Red está compuesta por 44 socios, en 23 localidades de 14 comunidades autónomas.

Recupera la revista **UBÚ** con una publicación especial en papel para celebrar el 25 aniversario de la Red, y la edición online con el site **UBÚ Digital**. Blog de la Red de Teatros Alternativos.

www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital

XXIV CONGRESO DE LA RED

Desde 1994, la Red de Teatros Alternativos viene celebrando un Congreso Anual, en diferentes ciudades de España, con el que se toma el pulso a la situación escénica del momento, así como a la particular de cada sala y de la propia Red. En su edición de 2017, se celebrará del 27 al 29 de noviembre en el Palacio de la Magdalena de Santander, coincidiendo con el 25 aniversario de la Red de Teatros Alternativos y los Encuentros de Creación en la Magdalena. Con un carácter muy especial, marcado por el aniversario que se está celebrando, este Congreso contará con relevantes personalidades de la escena, que junto a representantes de las salas asociadas, reflexionarán y debatirán, en sesiones y mesas redondas (la mayoría de ellas abiertas al público) sobre el recorrido y futuro de lo alternativo.

CONTENIDOS XXIV CONGRESO DE LA RED

LUNES 27 DE NOVIEMBRE

Presentación de 25 años de movimiento escénico alternativo*Palacio de la Magdalena.***16.00h - 16.30h**

Presentación institucional

Una mirada atrás, para tomar impulso*Palacio de la Magdalena.***16.30h - 17.45h**

Tras 25 años de trayectoria la Red de Teatros Alternativos conserva aún a varios socios fundadores, cuya mirada resulta valiosa para entender la singularidad de este movimiento escénico. Fuimos proyectos que encajaron en un ecosistema escaso y al tiempo atravesado por una creación emergente vibrante pero con pocos espacios que pudieran darle acogida. Cumplimos con una necesidad, pero aportamos también un relato de disidencia al canon artístico establecido, un discurso desde la periferia que apuntaba a la centralidad de la creación contemporánea.

¿Cómo nos vieron en esos primeros momentos?
¿Cumplimos con las expectativas que otros depositaron en nosotros o elegimos un camino distinto y propio?

Esteban Villarocha. Teatro Arbolé. Zaragoza
Carlos Sarrió. La Nave de Cambaleo. Aranjuez
Laura Etxebarria. La Fundación Aretoa. Bilbao
Modera: Álvaro Moreno. Nave 73. Madrid
Coordinación previa: Pepa Ramón. Teatre Sans Palma de Mallorca

La ineludible agenda de saber quién se es.*Palacio de la Magdalena.***18.00h - 18.30h**

Presentación de los principales datos y conclusiones del estudio realizado en 2017 sobre la Red de Teatros Alternativos.

David Márquez Martín de la Leona. Analista, consultor y gestor cultural

Una reflexión ahora, para tomar impulso.*Palacio de la Magdalena.***18.30h - 19.45h**

Hablemos del aquí y ahora. Mucho ha cambiado el panorama. Hace años las salas de la Red representaban la cara más visible del movimiento escénico alternativo; con el tiempo, sin embargo, han proliferado todo tipo de proyectos, instituciones, dinámicas, colectivos y espacios que han venido a aportar a este movimiento su particular impronta. Este sector se ha enriquecido y complejizado, se ha vuelto diverso y poliédrico. ¿Qué papel les corresponde jugar a las salas hoy? ¿Qué rol podemos y queremos desempeñar? ¿Cuáles son las principales dificultades a las que debemos enfrentarnos? Para esta sesión contaremos también con personas que no forman parte de la Red o que han sido compañeros de viaje en algún momento en el pasado.

Jacobo Pallarés. Espacio Inestable. Valencia
María Salazar. Histeria Kolektiboa. Bilbao
Xesús Ron. Sala Nasa/Chévere. Galicia
Mónica Cofiño. La Xata La Rifa, Carbayín, Asturias
Modera: David Márquez. Madrid

MARTES 28

Café encuentro con creadores [y salas].*Palacio de la Magdalena.***16.00h - 17.00h**

Es el momento de hacer una parada para conocernos mejor y hablar de nuestras cosas.

Somos lo que hacemos o cómo lo hacemos.*Palacio de la Magdalena.***17.00h - 18.15h**

La diversidad es uno de los rasgos característicos del movimiento escénico alternativo. Una diversidad acumulativa, donde lo nuevo no siempre sustituye a lo anterior, sino que se superpone o recombina con éste. Nuevos términos y no tan nuevos como mediación, programación expandida o residencias ya forman parte del vocabulario común. Una diversidad, por otro lado, coherente con la naturaleza de este tipo de proyectos, antes artísticos que meros espacios. Cada proyecto ha desarrollado una orientación, ya sea artística, cultural, social, política o prestadora de servicios, entre otras muchas opciones. Los hay más enfocados en favorecer su especialización, otros en la diversificación; bien por oportunidad, bien por elección. En esta mesa debatiremos sobre diferentes modelos y sobre qué razones llevaron a sus promotores a tomar una elección frente a otras posibles.

Jodie Dinapoli. Mediadora. Valencia
Pedro Fresnedas. Teatro Ensalle. Vigo
Enrique Quintanilla. Teatro del Barrio. Madrid.
Modera: David Marín. Nau Ivanow. Barcelona
Coordinación previa: David Marín y Pepa Ramón

Las (no siempre convenientemente atendidas) artes escénicas para niñ@s y jóvenes.*Palacio de la Magdalena.***18.30h - 19.45h**

Las artes escénicas para niñ@s y jóvenes han desempeñado un rol crucial en el desarrollo de la escena contemporánea sin que esta contribución haya sido suficientemente reconocida. En el caso del movimiento escénico alternativo, y en particular en el marco de la Red de Teatros Alternativos, las artes escénicas para niñ@s y jóvenes ocupan un lugar clave y determinante en la identidad de muchos espacios. En esta mesa debatiremos sobre el papel que juega este tipo de creación y las posibilidades de futuro que ofrece.

Ángela Álvarez. Teatro Gurdulú. Leganes, Madrid
Blanca del Barrio. Escena Miriñaque. Santander
Jacinto Gómez. Asociación TE VEO. Madrid
Macarena Recuerda Shepherd. Creadora. Bilbao
Modera: Juan Muñoz. La Tartana. Madrid
Coordinación previa: David Marín y Noelia Fernandez

MIÉRCOLES 29

Creadores en Red*Palacio de la Magdalena.***11.00h - 12.30h**

Sesión pensada especialmente para que los creadores y creadoras que han participado en los Encuentros de Creación en la Magdalena compartan con los asistentes su experiencia y propuestas de mejora a futuro.

Conclusiones y clausura*Palacio de la Magdalena.***12.30h - 13.00h**

Los relatores asistentes a cada una de las sesiones nos ofrecerán un resumen comentado de lo acontecido.

LA INELUDIBLE AGENDA DE SABER QUIÉN SE ES

Datos y conclusiones del estudio cuantitativo y cualitativo realizado en 2017 sobre la Red de Teatros Alternativos

Han pasado ya seis años desde la última vez que La Red de Teatros Alternativos hizo un estudio y un análisis sobre la propia red. Fue en 2011 cuando, en un escenario en el que se empezaban a notar algunos efectos de la crisis económica, todavía se sentía el aire en las velas de los fértiles y felices años anteriores. Ahora, en 2017 y ya superada la crisis económica, el panorama para las salas alternativas se presenta con las mismas incertidumbres que siempre le han caracterizado, y algunas más. Es cierto que las salas alternativas no pueden decir que hayan tenido una “época dorada” propiamente dicha, porque cuando se gozaba de reconocimiento, se carecían los recursos; y a la inversa, cuando parecía haber recursos, fallaba el reconocimiento. Por esta razón, el incierto panorama que reflejamos en el actual estudio de 2017 no deja sino entrever que a las anteriores contradicciones y encrucijadas propias de la historia de las salas alternativas se han añadido otras nuevas. El escenario hoy es mucho más complejo que nunca.

Así, a los factores económicos e institucionales, que siempre han sido importantes en las preocupaciones de las salas alternativas, hoy habría que añadir muchos otros factores de preocupación como son los del desarrollo de los públicos, el trabajo social y comunitario, la renovación artística... Parece como si a los efectos devastadores del primer terremoto que fue la Gran Crisis 2008-2014, hubiese que añadir la fuerza de cambio del gran tsunami que significa el cambio a una sociedad digital. Dicho de otra manera, no sólo ha cambiado la economía, sino que también lo ha hecho la sociedad. Y ante estos cambios, las salas alternativas no permanecen aisladas.

Todos estos factores y reflexiones se filtran de las respuestas obtenidas de los socios de la Red de Teatros Alternativos. Y si se perciben en las respuestas es porque forman el corazón de sus preocupaciones cotidianas.

Este estudio no sólo recoge datos e información de carácter cuantitativo sobre la realidad del 2016, sino que también ha abordado cuestiones de forma cualitativa. Ambas naturalezas de los datos nos ofrecen una información que no sólo dibuja la realidad de las salas alternativas hoy día, sino que, en la medida que podemos comparar con algunos datos de 2011, nos suministra algunas imágenes sobre cómo ha evolucionado este sector en estos últimos años.

De esta manera, aunque hoy sean más las salas asociadas, como corresponde al paradójico crecimiento de estos espacios pequeños/medianos a nivel estatal, también es cierto que su composición y naturaleza se ha diversificado. A la preocupación artística por la creación contemporánea, tan crucial en los momentos originarios, hoy se añaden muchas otras orientaciones culturales: artes escénicas para la infancia, trabajo social y comunitario, apoyo estratégico al sector escénico, la formación profesional y amateur, etc.

Esta diversificación en la base de las salas alternativas arrastra las consecuentes tensiones identitarias que lastran a su vez la nitidez y la contundencia de la estrategia colectiva.

Quizá una de las partes más interesantes de este estudio es la que muestra la polarización que se da entre socios entorno a algunos valores identitarios. ¿Son las salas alternativas iniciativa privada o pública?, ¿Una sala debe buscar el beneficio económico o aceptar las pérdidas trasladando el coste a la institución pública?, ¿Hay que apostar por la diversificación de actividades o por la especialización?

De esta manera, el estudio que presentamos, ofrece no sólo los indicadores sobre la poliédrica, compleja y diversa realidad de las salas alternativas, sino que, si se sabe interpretar, también constituye la información sobre la que comenzar un trabajo de reconfiguración de identidad y estrategia colectiva. Una reflexión que esperamos iniciar, al menos, sobre las buenas bases de los datos.

David Márquez Martín de la Leona

Analista, consultor y gestor cultural. Project Manager

ENCUENTROS DE CREACIÓN EN LA MAGDALENA

De un lado, creadores (generadores, ejecutantes y colaterales) y proyectos. Del otro, la Red de Teatros Alternativos, autora de la iniciativa, ofreciendo apoyo e infraestructura. Los Encuentros de Creación, surgidos en 2006 y desarrollados en el Castillo de Magalia en sus cinco primeras ediciones, vuelven a escena con el privilegiado entorno del Palacio de La Magdalena de Santander, en su entrega de 2017. Entre el 18 y el 29 de noviembre, 13 participantes trabajarán alrededor de cuatro proyectos seleccionados, donde lo escénico, el intercambio y el diálogo, son clave de esta iniciativa pionera en nuestro país, que pone el foco en la creación de alianzas transversales de investigación, en contraposición a la lógica imperante en el mercado actual centrada en las fases separadas del proceso (producción, distribución y exhibición).

Los participantes

CREADORES GENERADORES DE PROYECTO

David Franch
(Cataluña)

CREADOR GENERADOR DEL PROYECTO GESTO.
CREADOR EJECUTANTE EN EL PROYECTO NO DEBES ABURRIR(TE) DE CHRISTINA SCHMUTZ.

David Franch es coreógrafo, intérprete, director y creador. Co-creador junto a Lidia Zoilo y Àngeles Císcar de las compañías Amaranto (2000-2006), del Colectivo 96° junto a Lidia Zoilo (2006-2012) y de Labuena Compañía junto a Arantza López (2013). En todos estos proyectos ha participado también como intérprete. También ha colaborado con Macarena Recuerda Shepherd.

Qué esperas de estos encuentros:

Intercambiar y compartir pensamientos, inquietudes, dudas y buenos ratos.

Igor de Quadra / HORMAN POSTER
(País Vasco)

CREADOR GENERADOR DEL PROYECTO LAS PALABRAS QUE NOS CONSTRUYEN.

Igor de Quadra es coreógrafo, intérprete y director. Tras pasar por una facultad de Psicología en Bilbao se interesó por el trabajo físico del actor lo que le llevó a estudiar con los seguidores de la escuela de E. Decroux, Corinne Soum y Steven Wasson, en Londres. Después vino el encuentro con diversos artistas (Gary Stevens, Rabhi Mroue, Joao Fiadeiro y Station House Opera) y la práctica dramática desde el colectivo HORMAN POSTER. Recientemente ha completado el Máster en Investigación y Creación en Arte EHU/UPV y actualmente realiza el doctorado en EHU/UPV en torno a la dramaturgia situada.

Qué esperas de estos encuentros:

Intercambio de conocimiento, inmersión creativa, experimentación y feedback entre profesionales. Una oportunidad para conectar con personas y sensibilidades nuevas y la posibilidad de construir relaciones con proyección futura.

Natalia Fernandes
(Comunidad de Madrid)

CREADORA GENERADORA DEL PROYECTO ESTUDIOS PARA ANATOMÍA - LABERINTO.

Natalia Fernandes es bailarina y coreógrafa brasileña afincada en Madrid. Estudió Danza en la UNICAMP/Brasil y adquirió experiencia profesional con coreógrafos de Brasil, Alemania, India e Israel. En 2014 empieza sus investigaciones coreográficas. Actualmente desarrolla sus piezas con el apoyo de diferentes instituciones en España. También imparte clases de danza contemporánea para refugiados en el CEAR / Madrid.

Qué esperas de estos encuentros:

Conocer a más artistas españoles y compartir mis ideas e investigaciones con otros cuerpos y en nuevos contextos. El encuentro y el diálogo siempre nos lleva a sitios desconocidos, a la novedad.

Christina Schmutz
(Cataluña)

CREADORA GENERADORA DEL PROYECTO NO DEBES ABURRIR(TE).

Christina Schmutz es directora y docente. Licenciada en Filología y Económicas (Freiburg Alemania). Llegó a Barcelona con una beca ligada a la dramaturgia contemporánea y en esta ciudad ha trabajado con el director alemán Frithwin Wagner-Lippok, sobre textos de autores contemporáneos alemanes. Desde 2006 también desarrolla su trabajo en un plano teórico con publicaciones y participación en congresos y como docente.

Qué esperas de estos encuentros:

Fomentar un espacio de creación colectiva donde principios del teatro de texto mimético se ponen en contextos extraños y se fusionan con elementos performativos e instalativos. Una dinámica abierta hacia la experimentación y el riesgo favorecen procesos, en lugar de productos.

CREADORES COLATERALES

Miguel Gabaldón
(Comunidad de Madrid)

CREADOR COLATERAL. ARTISTA AUDIOVISUAL.

Miguel Gabaldón es licenciado en Comunicación Audiovisual y diplomado en Dirección Cinematográfica por la ECAM. Desde hace años compagina la creación audiovisual y las artes escénicas en diferentes vertientes.

Qué esperas de estos encuentros:

Un espacio libre en el que poder compartir, reflexionar, experimentar y crecer con otros creadores.

Victoria Trillo Martínez (Vicky Leaks)
(Comunidad Valenciana)

CREADORA COLATERAL. ARTISTA SONORA.

Victoria Trillo se dedica a la investigación de procesos de composición basados en la improvisación para artes escénicas y medios audiovisuales y a la creación de paisajes sonoros, desde 2005. En su último proyecto, su alter ego VickyLeaks bucea en nuevas formas de composición, llevándola una descomposición de la estructura musical basada en el bordón, donde se busca la esencia y la emoción pura que subyace en la expresión musical.

Qué esperas de estos encuentros:

El encuentro es una experiencia intensa para crear, compartir, mostrar y aprender diferentes formas de hacer y de trabajar. Para mí es un momento para convivir y generar nuevos lazos tanto personales como creativos y laborales. Un viaje con el que generar un bagaje que me ayude a avanzar como creadora y como ser humano.

Raúl Marcos Jiménez
(Castilla y León)

CREADOR EJECUTANTE EN LOS PROYECTOS GESTO, DE DAVID FRANCH Y LAS PALABRAS QUE NOS CONSTRUYEN, DE IGOR DE QUADRA / HORMAN POSTER.

Raúl Marcos es actor, performer, director, creador y dramaturgo. Dedicado a la escena desde hace veinte años, ha trabajado como actor en festivales nacionales e internacionales con creadores como Sanchis Sinisterra, Moro Anghileri, Carlos Marquerie, Tetaro Mutis, Impromadrid y Jamming. Ha colaborado con La Casa en el Árbol y Claudia Faci y firma sus propias piezas con los colectivos Armadillo e Investro.

Qué esperas de estos encuentros:

Espero participar en proyectos interesantes que me enriquezcan artísticamente y a los que poder aportar algo desde mi trabajo actuar. También, que sea un lugar de encuentro en el que poder conversar sobre las demás propuestas, y conocer a los creadores para estimularnos y contagiarnos. Espero que sean unas jornadas activas y productivas.

Rakel Ezpeleta (Cataluña)

CREADORA EJECUTANTE EN LOS PROYECTOS GESTO, DE DAVID FRANCH Y NO DEBES ABURRIR(TE), DE CHRISTINA SCHMUTZ.

Rakel Ezpeleta es intérprete (actriz y cantante) e investigadora. Con cierta experiencia añadida en dirección y codramaturgia. Comenzó a actuar a la edad de 13 años en su ciudad natal, Vitoria-Gasteiz, desde la que viajó a París, Nueva York y Barcelona para seguir formándose. Es licenciada en Historia del Arte, doctoranda en Estudios Teatrales y diplomada en Comedia Musical y en Técnica Meisner. Ha participado en numerosas obras de teatro, performances, musicales, intervenciones de calle y obras audiovisuales, a ambos lados del Atlántico. Su última creación/investigación, *Erbeste (loca por complacer)*, es una docu-ficción satírica en torno al sentido de pertenencia.

Qué esperas de estos encuentros:

Deseo conocer a gente creadora y creativa de otras comunidades y colaborar en la gestación de nuevos proyectos escénicos. Espero disfrutar del proceso y aportar al disfrute común. Ojalá de estas colaboraciones salgan posibilidades de producción de los trabajos gestados o colaboraciones en proyectos paralelos. ¡Estoy expectante!

Natxo Montero
(País Vasco)

CREADOR EJECUTANTE EN LOS PROYECTOS ESTUDIOS PARA ANATOMÍA – LABERINTO, DE NATALIA FERNANDES Y LAS PALABRAS QUE NOS CONSTRUYEN, DE IGOR DE QUADRA / HORMAN POSTER.

Natxo Montero es coreógrafo y bailarín. En 2008 crea su propia compañía de danza, de gran recorrido nacional e internacional. Ha creado, dirigido e interpretado las obras *Naranjas del tiempo*, *Cuadra -T*, *Carni di prima qualità*, *Barbecho* y *Barbecho urbano*.

Qué esperas de estos encuentros:

Disfrutar de los procesos que empiezan a dar sus primeros pasos. Acompañar, investigar, entender, probar, compartir, equivocarse, decidir... Mezclarme en grupos que no conozco pero, que por casualidades de la vida, me han puesto ahí. Estoy muy contento de poder enriquecerme de otras formas de trabajo, otras maneras, otra gente, otros espacios.

Alejandra Mandli
(Comunidad Valenciana)

CREADORA EJECUTANTE EN LOS PROYECTOS GESTO, DE DAVID FRANCH Y LAS PALABRAS QUE NOS CONSTRUYEN, DE IGOR DE QUADRA / HORMAN POSTER.

Alejandra Mandli es actriz. Licenciada en la Esad de Valencia, continúa su formación de interpretación textual y física con Nilda Varela, Esther Alabor, Jose Luis Alonso de Santos, Eduardo Milewick, Ximo Flores y Carles Alberola entre otros. Además de cursos de danza con Fabrizio Meschini, Irene Mira, Eva Lopez y Lipi Hernandez. Participa como actriz con personaje fijo en la serie de televisión *SOCARRATS* y en teatro para compañías como L'Horta Teatre, Teatres de la Generalitat, Germinal Producciones, Ploma Teatre, Palau de les Arts, Zircó producciones, Dacsá Producciones, Saga Producciones, Cienfuegos Danza y Teatro de la Resistencia.

Qué esperas de estos encuentros:

Espero vivir una experiencia teatral y de convivencia que me movilice, me enseñe y me saque de mi zona de confort. Conocer a otros profesionales de diferentes campos y ciudades, que trabajan e investigan lenguajes que me interesan e investigar en mi propio ser como una actriz generadora. Disfrutar de lo desconocido.

Maribel Bayona Sánchez
(Comunidad Valenciana)

CREADORA EJECUTANTE EN LOS PROYECTOS ESTUDIOS PARA ANATOMÍA – LABERINTO, DE NATALIA FERNANDES Y LAS PALABRAS QUE NOS CONSTRUYEN, DE IGOR DE QUADRA / HORMAN POSTER.

Maribel Bayona es actriz y dramaturga. Ha dirigido sus propios proyectos y ha tenido diferentes experiencias en asistencias de dirección. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia donde cursó el doctorado y se tituló en el Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Desde 2003 es miembro fundador, componente y programadora del proyecto de sala y compañía de Espacio Inestable y Teatro de lo Inestable, que pasa a codirigir en 2014. También ha colaborado con otras agrupaciones y proyectos como intérprete, dramaturga o directora.

Qué esperas de estos encuentros:

Espero tener un espacio tranquilo en el que investigar y trabajar a partir de los proyectos propuestos. Ser una herramienta para los creadores. Parar un poco el tiempo, detenerme y concentrarme en la búsqueda e investigación.

Andrea Torres Sáiz
(Comunidad Valenciana)

CREADORA EJECUTANTE EN LOS PROYECTOS ESTUDIOS PARA ANATOMÍA – LABERINTO, DE NATALIA FERNANDES Y NO DEBES ABURRIR (TE), DE CHRISTINA SCHMUTZ.

Andrea Torres es intérprete y coreógrafa. Se ha formado en danza contemporánea y clásica en la Escuela María Carbonell de Valencia y en el Centro Andaluz de Danza de Sevilla (CAD). Desde 2011 hasta 2015 ha trabajado en compañías como el Leipziger Tanztheater, Espacio Latente y Cía La Farsería. En 2014 gana el I Premio del Certamen Calamonte Joven. En 2016 dirige su primera pieza *Seyahat*, co-crea su cía de danza *Dunatacà* y en 2017 trabaja en la última producción *Party de Beaches*.

Qué esperas de estos encuentros:

Deseo que los Encuentros de la Magdalena sean una unión y reunión entre artistas de diferentes procedencias, formaciones e inquietudes, para un intercambio de conocimientos y prácticas, que serán llevados a la escena y a la producción artística con la pretensión de dar lugar a futuros proyectos y sinergias.

José Luis Sendarrubias
(Comunidad de Madrid)

CREADOR EJECUTANTE EN LOS PROYECTOS ESTUDIOS PARA ANATOMÍA – LABERINTO, DE NATALIA FERNANDES Y NO DEBES ABURRIR (TE), DE CHRISTINA SCHMUTZ.

José Luis Sendarrubias es Licenciado en Interpretación Gestual por la RESAD y desarrolla paralelamente su formación en danza contemporánea, con numerosos maestros dentro y fuera de España. Su experiencia profesional se desenvuelve a medio camino entre el teatro y la danza, siendo esta última donde desarrolla el grueso de su carrera. Ha trabajado con Mónica Runde, Chevi Muraday o Iker Arrué, entre otros creadores, y con las compañías Megalo Teatro Móvil y Provisional Danza. En 2013 funda, junto a otros creadores e intérpretes, el colectivo Casidanza.

Qué esperas de estos encuentros:

Esperar, no sé lo que esperar porque este modo de colaboración a "ciegas" es nuevo para mí. Pero precisamente es eso lo que me atrae del proyecto: la manera en que lo llevaremos a cabo. Espero disfrutar del trabajo en equipo y descubrir nuevos procesos de otros creadores.

Los proyectos

No debes aburrir(te), de Christina Schmutz.

Performance-instalación que indaga sobre la relación del ser humano y la tecnología.

El laboratorio sirve para elaborar un proyecto performativo-instalativo que apunte sobre la sobrecarga social provocada por el abuso de la tecnología, derivada de los medios digitales y la consiguiente liquidación del aburrimiento. Se trata de una performance-instalación del aburrimiento que se posiciona contra la aceleración permanente e intenta establecer una contra opinión pública con recursos performativos. Para ello se analizará de manera creativa y crítica el fenómeno de la distracción permanente y el punto muerto pudorosamente evitado.

La hiperactividad soportada por la tecnología digital produce niveles de excitación permanentemente elevados y los ciberadictos a la red persiguen sin tregua una inyección de adrenalina digital detrás de otra.

Gesto, de David Franch.

Para esta residencia me gustaría trabajar el concepto de los extremos en escena. Y lo quiero trabajar a partir de posiciones opuestas: la presencia frente a la ausencia (estar o no estar, formar parte o no formar parte); la movilidad frente a la inmovilidad; lo radical frente a lo pasivo; la individualidad frente a lo masivo; la razón frente a la estupidez. No me interesan los lugares intermedios, los grises. Quiero centrarme en lo extremo, en los blancos y los negros, a través de preguntas: ¿es cierto que los extremos se tocan? ¿los extremos se complementan? ¿es cierto que los extremos son siempre malos? ¿es bueno el equilibrio entre los extremos? Quiero poner la mirada en estos lugares donde creo que la esencia está más viva, lejos del equilibrio y de la medida, en su grado más intenso, elevado o activo. Quiero investigar desde el exceso y el defecto. Del exceso me interesa aquella parte que sobra, aquello que sobrepasa las reglas o una medida prefijada. Aquellas acciones en las que se pasa un determinado límite. Del defecto me interesa la imperfección, las grietas, las fracturas, la rugosidad... en definitiva, lo natural delante de lo artificial. Para este proyecto quiero experimentar tanto con la palabra como con el físico. Trabajar escenas a partir de la repetición, la intensidad, la resistencia y experimentar con el tiempo de las escenas, centrándome más en la presentación que en la representación.

Estudios para Anatomía – Laberinto, de Natalia Fernandes.

Investigación que sigue por los mismos caminos de las dos últimas piezas, Anatomía y Estrategia, solo ganador del 29 Certamen Coreográfico de Madrid y Estudios para Anatomía – de s n a t u r a l e z a.

En esta nueva investigación la idea es descubrir y profundizar la idea de los laberintos que existen tanto fuera como dentro de nuestros cuerpos. La ciudad y sus estructuras, mi cuerpo y sus estructuras. La idea de laberinto, que surge en la mitología griega, es necesariamente una idea que imposibilita un flujo constante y continuo, de pensamiento y movimiento. Una vez dentro de esta compleja encrucijada de calles y cruces, el tiempo es otro, pues el espacio es imprevisible. La idea de esta performance de danza contemporánea es estudiar el cuerpo como un laberinto, investigando los caminos más complejos que tenemos dentro de nuestra anatomía. Profundizando en el estudio anatómico para generar movimiento, tiempo y espacio para el cuerpo. A la vez que ponemos esta estructura laberíntica en contacto con un gran y, quizás, más complejo laberinto que es la ciudad. Este diálogo pretende establecer la idea de que las construcciones humanas parten todas de nuestra propia estructura. La anatomía como definidora de arquitecturas. La manera que lidiamos con nuestros cuerpos como definidoras de espacios, y en la medida que cambiamos nuestra relación con nuestro cuerpo, cambiamos los estructuras que construimos. No construyo para habitar, pero hábito para construir.

Las palabras que nos construyen, de Igor de Quadra / HORMAN POSTER.

Este proyecto, aborda la relación entre palabras, cuerpo e identidad. La identidad es un proceso reactivo, no necesariamente patológico. Como una membrana sensible, nos pone en contacto con el mundo y responde simbólicamente a nuestra urgencia ontológica de nombrar y marcar temporalmente un territorio de experiencia. La identidad es un límite que sospechamos ilimitado. Toda identificación, como proceso individual o no, está marcado por el reclamo urgente del otro y su mirada. Es así que el proceso identitario tiene mucho de teatralidad: mimesis, efecto, expectativas, reflejos, imago y performatividad de unos cuerpos situados dramáticamente en el mundo. Concretamente, en este proyecto se pretende explorar procesos de identidad desde los cuerpos y las palabras en un contexto de juego. Y el objetivo principal de este proyecto de investigación dramática es explorar varios dispositivos de juego entre cuerpo y palabra como producción de imágenes identitarias. La investigación tratará de formular una dramaturgia que reflexione performativamente sobre quiénes somos, en el mismo lugar del encuentro con los espectadores. Nuestra práctica parte de un lugar entre disciplinas como la danza, la performance y lo que también podríamos llamar una teatralidad autorreflexiva, conscientes de la doble necesidad de construir algo desde nuestros cuerpos (puesta en escena o relato) e intentar, al mismo tiempo, revelar algo de nuestra condición de productores de sentido en un contexto histórico, social y cultural determinado.

EL CIRCUITO DE LA RED

Es un programa impulsado por la Red de Teatros Alternativos con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ideado con el objetivo de facilitar la gira a compañías de teatro y danza por las salas alternativas asociadas a la Red en todo el Estado.

XV CIRCUITO

DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORÁNEOS
PARA PÚBLICO ADULTO Y FAMILIAR

DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017
21 ESPECTÁCULOS, 33 SALAS, 14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El origen del **Círculo de la Red** es el denominado **Círculo Intersalas**, un proyecto que obedeció a una necesidad real de un sistema alternativo de distribución para las producciones de las salas y compañías afines. La experiencia de las sucesivas ediciones, y la posibilidad de contar con mayores recursos propició abrir la idea del Circuito a otras compañías no necesariamente vinculadas a las salas alternativas, favoreciendo un proceso cuyo resultado es el Circuito tal y como se desarrolla en la actualidad.

Al teatro y danza contemporánea se unieron el teatro y la danza para público familiar. Y en las últimas convocatorias se abre un nuevo camino para incorporar proyectos de creación en proceso.

En estas XV ediciones el Circuito ha posibilitado que 237 espectáculos de 165 compañías exhibieran sus trabajos en comunidades autónomas distintas a las de su origen.

En la XV edición se han recibido 352 propuestas de espectáculos y 41 proyectos de creación en proceso. Se han seleccionado 19 espectáculos de danza y teatro para público adulto y familiar y 2 proyectos de creación en proceso que realizarán en total 196 funciones en 33 salas y teatros socios de la Red de Teatros Alternativos, de septiembre a diciembre de 2017.

TEATRO PARA PÚBLICO ADULTO

Raclette, de Ibuprofeno Teatro. Galicia.

Las actrices siempre mienten, de El Pollo Campero, comidas para llevar. Cataluña.

La Sección (Mujeres en el fascismo español), de Teatro del Barrio. Comunidad de Madrid.

Aneboda the show, de Aneboda. Andalucía / Cataluña.

Retrete Cabarete, de El Retrete de Dorian Gray. Galicia.

La Mudanza, de Perigallo Teatro. Castilla y León.

TEATRO PARA PÚBLICO FAMILIAR

SoloS, de ymediot teatro. Andalucía.

Erórí, de Cair Circo. Galicia.

Frankenstein. No soy un monstruo, de Pata Teatro. Andalucía.

PROYECTO DE CREACIÓN EN PROCESO TEATRO

Paisajes de extinción, de Anómico Teatro. Galicia.

DANZA PARA PÚBLICO ADULTO

Jardín de Invierno, de Cielo rasO (Igor Calonge). País Vasco.

CROTCH, de BAAL. Baleares.

EMERGENCY EXIT # de piel y de hilo, de Antonella D'Ascenzi/RouxX2 Project. Cataluña.

Una mirada sutil, de Provisional Danza. Comunidad de Madrid.

Coordenadas, de Cia. Irene Cortina. Comunidad Valenciana.

IRRINTZI IN, de ORGANIK Dantza-Antzerki. País Vasco.

DANZA PARA PÚBLICO FAMILIAR

Collage y Acción, de Macarena Recuerda Shepherd. País Vasco.

La Dernière danse de Brigitte, de Zero en Conducta. Cataluña.

Twins, de Colectivo LasTwins. Cataluña.

Emoticores, de Las Tricotouses. Galicia.

PROYECTO DE CREACIÓN EN PROCESO DANZA

Anatomía del sentimiento, de Lucía Marote. Comunidad de Madrid.

SALAS SOCIAS

SALA CERO TEATRO, SEVILLA
www.salacero.com

LA FUNDICIÓN, SEVILLA
www.fundiciondesevilla.es

CENTRO TNT, SEVILLA
www.atalaya-tnt.com

TEATRO AVANTI, CÓRDOBA
www.proyectoavanti.com

TEATRO ARBOLÉ, ZARAGOZA
www.teatroarbole.es

TEATRO DE LA ESTACIÓN, ZARAGOZA
www.teatrodelestacion.com

ESPACIO ESCÉNICO EL HUERTO, GIJÓN
www.zigzagdanza.com

TEATRE DEL MAR, PALMA DE MALLORCA
www.teatredelmar.com

TEATRE SANS, PALMA DE MALLORCA
www.estudizeroteatre.com

**TEATRO VICTORIA,
STA. CRUZ DE TENERIFE**
www.elteatrovictoria.com

ESCENA MIRIÑAQUE, SANTANDER
www.escenamirinaque.es

CAFÉ DE LAS ARTES, SANTANDER
www.cdat.es

TEATRO DE LA SENSACIÓN, CIUDAD REAL
www.teatrodelasensacionela.blogspot.com

EA! TEATRO, ALBACETE
www.eateatro.es

LA PLANETA, GIRONA
www.laplaneta.net

SALA MUNTANER, BARCELONA
www.salamuntaner.com

TEATRE DE L'AURORA, IGUALADA, BCN
www.teatreaurora.cat

TEATRE DE PONENT, GRANOLLERS, BCN
www.teatredeponent.com

TEATRE TANTARANTANA, BARCELONA
www.tantarantana.com

NAU IVANOW, BARCELONA
www.nauivanow.com

CARME TEATRE, VALENCIA
www.carmeteatre.com

ESPACIO INESTABLE, VALENCIA
www.espacioinestable.com

TEATRO ZIRCO, VALENCIA
www.zirco.es

SALA OFF, VALENCIA
www.offvalencia.com

SALA ULTRAMAR, VALENCIA
www.salaultramar.com

TEATRO CÍRCULO, VALENCIA
www.teatrocirculo.com

TEATRE DEL RAVAL, GANDÍA, VALENCIA
www.teatreravalgandia.org

**LA NAVE DEL DUENDE,
EL CASAR DE CÁCERES**
www.lanavedelduende.com

**SALA GUIRIGAI
LOS SANTOS DE MAIMONA, BADAJOZ**
www.guirigai.com

**ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ,
NAVALMORAL DE LA MATA, CÁCERES**
www.andateconojo.net

TEATRO ENSALLE, VIGO
www.teatroensalle.com

DT ESPACIO ESCÉNICO, MADRID
www.dtespacioescenico.com

**LA NAVE DE CAMBALEO,
ARANJUEZ, MADRID**
www.cambaleo.com

SALA CUARTA PARED, MADRID
www.cuartapared.es

SALA EL MONTACARGAS, MADRID
www.teatroelmontacargas.com

SALA TARAMBANA, MADRID
www.tarambana.net

TEATRO GURDULÚ, LEGANÉS, MADRID
www.teatrogurdulu.com

TEATRO LAGRADA, MADRID
www.teatrolagrada.com

TEATRO LA USINA, MADRID
www.lausina.es

SALA AZARTE, MADRID
www.azarte.com

NAVE 73, MADRID
nave73.es

SALA DE TEATRO BULULÚ 2120, MADRID
www.teatro.bululu2120.com

**LA ESCUELA DE TEATRO / ANTZOKI,
PAMPLONA**
www.laescueladeteatro.com

SALA LA FUNDICIÓN, BILBAO
www.lafundicion.org

Staff

de la publicación

Idea y dirección: Red de Teatros Alternativos.

Coordinación de contenidos y edición: Mercedes L. Caballero.

Diseño gráfico, ilustraciones y maquetación: Ulises Martín (www.behance.net/ulisesmartin).

Colaboran en este número: María del Mar Fuentes, Gema Igual, Mercedes L. Caballero, Miguel A. Lozano, David Márquez, Juan Muñoz, Jacobo Pallarés, Pepa Ramón, Carlos Sarrió y Esteban Villarrocha.

Imprime: Impresum.

Red

de teatros alternativos

Junta Directiva:

Jacobo Pallarés

Noelia Fernández

David Marín

Pepa Ramón

Álvaro Moreno

David Pérez

Gerencia: Miguel A. Lozano

Gestión: María del Mar Fuentes

Comunicación: Mercedes L. Caballero

Agradecimientos:

Gema Igual (Alcaldesa de Santander), Miriam Díaz Herrera (Concejala Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander), Blanca Ruiz (Comunicación Ayuntamiento de Santander), Lola Sainz González (Directora del Palacio de la Magdalena), Cristian Londoño, Pablo Turanzas, a todas las salas socias de la Red, a todos los creadores participantes en los Encuentros de Creación de la Magdalena, a los colaboradores de esta edición especial de UBÚ y a los ponentes en el XXIV Congreso de la Red por su colaboración desinteresada.

Impreso en papel 100% reciclado

Con la colaboración institucional

AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

PALACIO DE LA
MAGDALENA

20 años
fundación sgae

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INICIATIVA NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO
DE CULTURA

PUBLICIDAD

AGENDA SANTANDER

aúna

¡Descubre toda
la oferta cultural
de Santander
reunida en una
única web!

VISTAS GUIADAS
CULTURA CIENTÍFICA
ARTES PLÁSTICAS
LITERATURA
MÚSICA
CINE
FOTOGRAFÍA
TALLERES
ARQUITECTURA
ARTES ESCÉNICAS

AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

disponible en
Google play

disponible en
App Store

¡Descarga la APP!

También en la web:
www.santanderauna.com

915226940

comunica@redteatrosalternativos.info

www.redteatrosalternativos.org

www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital

www.facebook.com/red.teatros.alter

www.twitter.com/RedTeatrosAlter

www.vimeo.com/redteatrosalternativos

www.instagram.com/redteatrosalternativos