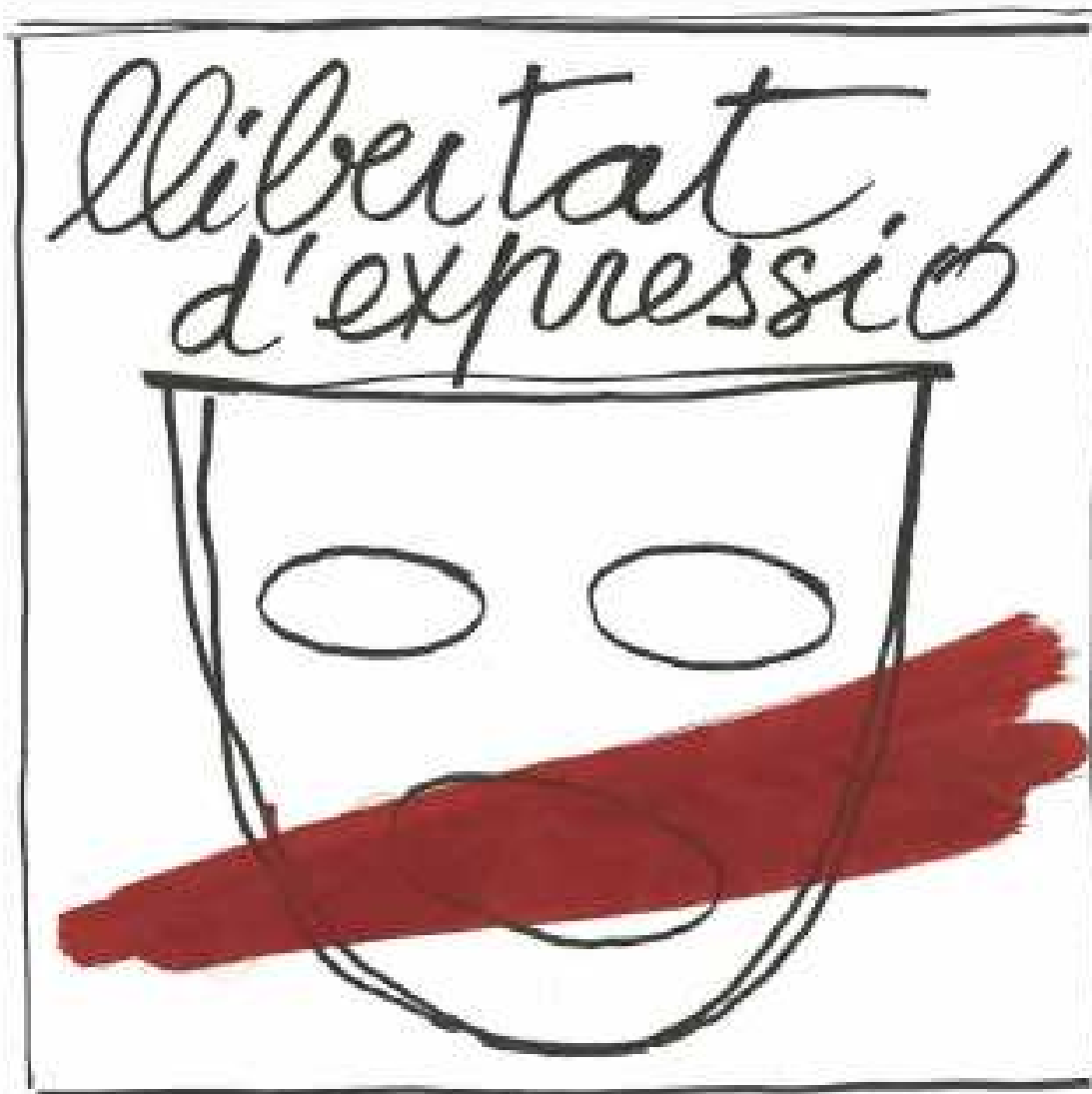

Seminario del 19 al 21 de octubre de 2016

El teatro independiente en España: 1962-1980

Institut del Teatre

Barcelona

Fabià Puigserver, dibujo para la campaña "Llibertat d'expressió", 1977.

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) del Institut del Teatre

Institut del Teatre

Diputació
Barcelona

En las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, los grupos del teatro independiente en España, vinculados entre sí por su frontal rechazo al franquismo y por su cercanía a la escena alternativa internacional, renovaron la escena desde la cultura popular, las aulas universitarias, los circuitos alternativos y la itinerancia como forma de representación. Este fue un teatro audaz que incorporó lenguajes escénicos contemporáneos y sumó nuevos públicos. El teatro independiente revolucionó los escenarios del país generando una larga lista de compañías, encuentros y festivales. Su cronología se inicia en 1962, con el nacimiento de los primeros colectivos, y finaliza en 1980, fecha de su autoproclamada disolución durante las Conversaciones de El Escorial.

Este seminario tiene como objetivo presentar una visión global del periodo, una de las etapas más relevantes en la historia del teatro del siglo XX en nuestro país.

*El teatro independiente en España: 1962-1980** es un proyecto en red de tres años de duración, en el que participan las siguientes instituciones: el Centro de Arte - Museo Nacional Reina Sofía, el Centro de Documentación Teatral (INAEM), el Museo Nacional del Teatro, l'Institut del Teatre (Diputació de Barcelona) y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (Junta de Andalucía).

El proyecto está compuesto por varios bloques: la investigación del periodo, el desarrollo de actividades públicas que lo visibilicen y la presentación de una plataforma digital que aglutine información sobre el tema. Fruto de este trabajo en colaboración, se desarrollarán actividades en Madrid, Barcelona y Sevilla, sedes de las instituciones integrantes del proyecto. Asimismo se plantea la posibilidad de realizar una exposición itinerante para 2018

* Este viaje de tres años quiere ser una celebración de la memoria viva por lo que algunos de sus protagonistas participan, de un modo u otro, en las actividades y en la documentación de este proyecto, cuyo objetivo es que los profesionales y espectadores de hoy, especialmente los más jóvenes, conozcan y valoren a quienes protagonizaron aquel momento

Miércoles, 19 de octubre

10h. Inauguración de las jornadas, a cargo de:

Juanjo Puigcorbé, diputado delegado de Cultura, Diputació de Barcelona
Magda Puyo, directora general, Institut del Teatre

10.30h. Presentación del proyecto de investigación y difusión “El teatro independiente en España: 1962-1980”, a cargo de:

Mercè Saumell, Institut del Teatre
Natalia Álvarez, Centro de Arte-Museo Nacional Reina Sofía
Julio Huélamo, Centro de Documentación Teatral
Beatriz Patiño, Museo Nacional del Teatro
Lola Vargas, Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

11h. Conferencia inaugural: Contexto del teatro independiente en Cataluña, a cargo de **Mercè Saumell**

Aproximación a los inicios y consolidación del teatro independiente en Cataluña. Especial atención a las aportaciones metodológicas, organizativas y estéticas en este período y que supusieron una radical renovación del teatro catalán. Un teatro audaz, cómplice con el público, en un contexto político de cambio.

12.15h. Pausa café

12.45h. Conferencia: Mori el Merma, proceso de creación, a cargo de **Joan Baixas**

Perspectivas sobre *Mori el Merma*, un espectáculo de 1977 de la compañía Teatre de La Claca, dirigida por Joan Baixas y Teresa Calafell. Joan Miró fue el responsable del diseño escenográfico y de los personajes que fueron fabricados en tela, goma espuma y pintados por su mano. Baixas rememora el proceso junto a valiosos documentos audiovisuales del momento.

14h. Pausa comida

16.30-18.30h. Mesa Redonda: La memoria del teatro independiente. Centros de Documentación, Archivos y Museos, con la participación de:

Anna Valls, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Institut del Teatre
Natalia Álvarez, Centro de Arte - Museo Nacional Reina Sofía
María Jesús Bajo, Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía
Julio Huélamo, Centro de Documentación Teatral (INAEM)
Beatriz Patiño, Museo Nacional del Teatro
Moderadora: Lola Vargas-Zúñiga

Estado de la cuestión de la documentación sobre este período en los principales centros institucionales del país. Principales colecciones de archivo y museísticas existentes, fondos fotográficos, archivos personales, material audiovisual, etc. Proyectos de futuro para la preservación y difusión de este patrimonio.

10 h. Conferencia: Cuerpo y género en el teatro independiente, a cargo de David Rodríguez Solás

El reflejo de nuevos roles masculinos y femeninos en el teatro independiente. Nuevas gestualidades, nuevas sexualidades, nuevos modelos corporales. Referentes alternativos de género en la España tardofranquista

11.30h. Pausa café

12-14h. Mesa redonda: Espacios alternativos, con la participación de:

Pilar Aymerich
Chus Cantero
Frederic Roda
Paca Solà
Moderador: Jordi Bordes

El teatro independiente inundó con sus giras y festivales la geografía española. En otros escenarios: universidades, colegios mayores, parroquias, ateneos...y la calle. La recuperación del espacio público.

14-16h. Pausa comida

16-18h. Mesa redonda: El impacto del teatro independiente en la formación teatral, con la participación de:

Montse Amenós
Mariano Anós
Hermann Bonnín
Joan Ollé
Moderador: Agustí Humet

El teatro independiente estableció nuevos modelos y roles profesionales que se transmitieron a través de la práctica profesional y de la docencia, aportando nuevos conocimientos y metodologías. La herencia del teatro independiente provocó la renovación de la formación teatral, ya sea en los centros institucionales ya consolidados o a partir de nuevas iniciativas formativas.

Viernes, 21 de octubre

10h. Conferencia: *La crítica y el teatro independiente*, a cargo de César Oliva

El tratamiento del teatro independiente en los medios de comunicación del franquismo y la transición. El papel de la crítica (y de los críticos) a lo largo del período, su evolución. La aparición de publicaciones especializadas como Primer Acto, Pipirijania o Yorik.

11.30-12h. *Pausa café*

12 – 14h. *Mesa redonda: Teatro independiente y sociedad*, con la participación de:

Manu Aguilar

Manel Pousa, Pare Manel

Ferran Rañé

Rodolf Sirera

Moderador: José Ramón Fernández

El teatro independiente supuso un revulsivo para muchos colectivos de aquel momento y un referente generacional en una sociedad que exigía cambios profundos en sus estructuras.

Participantes

Natalia Álvarez

Comisaria de Artes Escénicas. Ha trabajado en la unidad técnica de Iberescena y en 2010 empezó a realizar las labores de coordinación y comisariado de Artes en Vivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha sido nombrada recientemente co-directora de los Teatros del Canal de Madrid. Coordina este proyecto por parte del Reina Sofía.

Montse Amenós

Escenógrafa. Licenciada en Artes Escénicas en el Institut del Teatre de Barcelona donde actualmente es profesora. Entre 1975 y 1995, trabajó junto a Isidre Prunés y ambos participaron en espectáculos emblemáticos del teatro independiente como *Antaviana* (1977) de Dagoll-Dagom. También ha trabajado para cine y museos y ha recibido numerosos premios a lo largo de su extensa trayectoria.

Mariano Anós

Actor, director y pedagogo teatral. Se inició en el Teatro Universitario de Zaragoza y luego formó parte del grupo Tábano. En 1973 formó en Zaragoza, junto a Javier Anós y Pilar Laveaga, el Teatro de la Ribera, grupo emblemático del teatro independiente en Aragón en el que permaneció hasta 1991. Después ha trabajado en el Teatro del Temple y como profesor de interpretación en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza.

Pilar Aymerich

Fotógrafa. Estudió teatro en Barcelona y Londres donde se inició en la fotografía especializándose en el retrato y el reportaje. Destaca su serie 1975-1979 *Memòria d'un temps* sobre la transición en Cataluña, así como reportajes sobre La Nova Cançó y el teatro independiente. Ha recibido numerosos Premios y es miembro del Consejo Directivo de la UPIFC (Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya).

Joan Baixas

Pintor y director escénico. En la época del teatro independiente, dirigió la compañía Teatre de La Claca (1967-1988) donde colaboró con artistas como Joan Miró, Antonio Saura, Lluís Pasqual o Els Joglars. La Claca viajó por todo el mundo, y especialmente *Mori el Merma* (1977), que pudo verse desde Nueva York a Sidney. Ha sido profesor del Institut del Teatre y sigue investigando sobre la escena y las artes plásticas.

María Jesús Bajo

Doctora en Ciencias del Espectáculo. Desde 1992 está vinculada al Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, donde es responsable de Proyectos y Publicaciones. Su ámbito de investigación es el teatro andaluz del siglo XX. Ha colaborado en diferentes proyectos tanto institucionales como privados. Coordina este proyecto por parte del CDAEA de Sevilla.

Hermann Bonnín

Director y actor de teatro y cine y estudioso de las artes escénicas. Ha dirigido la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid (RESAD) y el Institut del Teatre de Barcelona, desde el que impulsó una profunda renovación. Posteriormente fue nombrado director del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. Fue cofundador en 1997 y director artístico del Brossa Espai Escènic de Barcelona y en la actualidad es director artístico de La Seca Espai Brossa.

Jordi Bordes

Periodista cultural desde 1999. Desde 2003, se especializa en el ámbito de las artes escénicas en la redacción del periódico El Punt-Avui realizando un amplio seguimiento de este sector en Cataluña. Actualmente, también es presidente de la plataforma Recomana que reúne a los críticos de teatro, danza, circo y ópera de los medios catalanes, tanto en papel como digitales.

Chus Cantero

Bilbaíno, su trayectoria profesional transcurre en Sevilla donde se licencia en Económicas en 1973. Entre 1971 y 1980, trabaja como gestor en diferentes compañías del teatro independiente de Andalucía (Crótalo, Teatro del Mediodía, Esperpento y Teatro de Repertorio). Después, se vincula a la gestión cultural de la administración (Expo 92, Diputación de Sevilla).

José Ramón Fernández

Filólogo, dramaturgo, investigador y documentalista del Centro de Documentación Teatral (CDT). Es uno de los autores más importantes de su generación junto a Juan Mayorga y Raúl Hernández Garrido con los que creó Teatro del Astillero en Madrid. Ha recibido numerosos premios como el Nacional de Literatura Dramática o el Lope de Vega. Trabaja en este proyecto por parte del CDT.

Julio Huélamo

Doctor en Filología Hispánica, ha desarrollado su labor docente en secundaria y en diferentes Universidades. Es autor de diversos libros de investigación teatral y actualmente dirige el Centro de Documentación Teatral (CDT) del INAEM donde lidera un amplio proyecto de documentación del teatro hispano. Coordina este proyecto por parte del CDT.

Agustí Humet

Actor, músico, pedagogo, director musical y escénico. Inició su carrera en el teatro independiente en el año 1973 con la compañía El Globus de Terrassa. Desde 1982 ejerce como docente en el Institut del Teatre donde ha ocupado diferentes cargos directivos. Ha realizado diferentes cursos internacionales en Italia, Gran Bretaña, México o Costa Rica.

César Oliva

Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la Universidad de Murcia, donde fundó el Teatro Universitario de Murcia (TUM), compañía con la que llegó a montar más de treinta producciones entre 1967 y 1975. Pionero del teatro independiente, fue nombrado el primer director del Festival de Almagro en 1978 y más tarde ha sido invitado como docente en numerosas universidades nacionales e internacionales.

Joan Ollé

Fundó Dagoll-Dagom y dirigió los primeros montajes, y desde entonces ha puesto en escena unos 80 espectáculos. Es profesor del Institut del Teatre. Fundó, con Jordi Mesalles el Col·legi de Teatre. Dirigió el Sitges Teatre Internacional de 1993 a 2000. Ha hecho radio y televisión, siempre junto a Joan Barril. Escribe semanalmente en El Periódico de Cataluña.

Beatriz Patiño

Documentalista. Licenciada en Ciencias de la Documentación por la Universidad de Granada. Desde el 2006, pertenece al Cuerpo de Ayudantes Bibliotecas y Museos del Estado. Desde 2007 está vinculada al Museo Nacional del Teatro, como responsable de la Biblioteca. Desde noviembre de 2015 es Directora Gerente del mismo museo. Coordina este proyecto por parte del Museo Nacional del Teatro.

José Manuel Pérez Aguilar

Manu Aguilar es su nombre en el ámbito de la escena, tras una larga trayectoria iniciada en el año 1965 y que ha transcurrido por el teatro independiente (Estudio de Teatro Albor, Los Goliardos, Tábano y Cooperativa Teatral Denok), por la coordinación o dirección de varios Festivales de Teatro con carácter nacional o internacional (Vitoria, Zaragoza, Madrid, etc.), y como gestor teatral en diferentes administraciones públicas.

Manel Pousa, Pare Manel

Sacerdote desde 1975, es párroco en barrios obreros de Barcelona como Verdún y Roquetes. En 2004, crea la Fundació Pare Manel donde trabaja con marginados sociales. Ha recibido numerosos premios institucionales y también amonestaciones del Arzobispado. Gran amigo de Pepe Rubianes, Carles Flavià o Joan Ollé, participó en los inicios del teatro independiente en el Cau de la parroquia Villarroel.

Ferran Rañé

Actor de teatro, cine y televisión, inicia su carrera profesional en Els Joglars, compañía en la que participa en cinco espectáculos (1970-1977). Su paso por Dagoll Dagom, impulsa su carrera personal como actor, tras quince años de trabajos grupales. A partir de aquí desarrolla una exitosa carrera en solitario que desarrolla tanto en el teatro, como en el cine o la televisión. Alterna los trabajos de encargo con sus propios proyectos, a través de su compañía Esfera Espectacles.

Frederic Roda

Formado en el Institut del Teatre y en la Universidad de Barcelona, se vincula a La Nova Cançó a través del grupo Tricycle en 1968 y al teatro en 1969 con el NGTU (Nou Grup de Teatre Universitari), puente entre el teatro universitario y el teatro independiente. Más tarde, ejercerá de docente en el Institut del Teatre y como director artístico de la Fira de Tàrraga. Actualmente, dirige el Teatre de Ponent de Granollers.

David Rodríguez Solás

Doctor en Estudios Teatrales por The City University de Nueva York, ha publicado diversos libros sobre la escena hispana contemporánea y actualmente prepara una investigación sobre el teatro independiente en España. Actualmente, es profesor de la University of Massachusetts Amherst en Estados Unidos.

Mercè Saumell

Doctora en Historia del Arte. Ha sido profesora de teoría teatral en las Universidades de Salamanca y Girona. Desde 1995, trabaja en el Institut del Teatre. Ha formado parte de varios grupos de investigación acreditados (CSIC, UB) y también de proyectos europeos vinculados a las artes escénicas. Su principal ámbito de investigación es el teatro catalán contemporáneo. Coordina este proyecto por parte del Institut del Teatre junto con Ferran Adelantado.

Rodolf Sirera

Filólogo e historiador, dramaturgo, traductor y gestor público. En 1972 formó parte del grupo independiente El Rogle en Valencia junto a su hermano Josep Lluís. Su obra más representada, editada y traducida es *El verí del Teatre* (1978). Ha recibido numerosos premios a lo largo de su destacada trayectoria, especialmente respecto a la realidad social y política del País Valenciano.

Paca Solà

Actriz. Fue una de las fundadoras de la compañía Comediants en 1972 en la que ha ejercido de directora de proyectos durante décadas. Tiene una amplia experiencia en la producción, gestión y distribución de espectáculos y giras, desde los montajes del teatro independiente de los 70s hasta los grandes eventos de los 90s.

Anna Valls

Licenciada en Filología Catalana por la UB y en Documentación por la UOC. Postgrados en Gestión y Planificación de Bibliotecas (UPF) y Habilidades Directivas (UAB). Desde 2006, es la Directora del Centro de Documentación y Museo de las Artes Escénicas del Institut del Teatre, donde ha impulsado un proyecto de cambio focalizado en la difusión del patrimonio.

María Dolores Vargas-Zúñiga

Licenciada en Geografía e Historia y postgrado en Archivística y Documentación. Responsable del archivo fotográfico de la Expo de Sevilla 92, entre 1997 y 2006 es Directora del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, cargo que retoma en 2012. Cuenta con numerosas publicaciones y fue comisaria de la exposición *Teatro independiente en Andalucía*. Coordina este proyecto por parte del CDAEA.

Durante estas jornadas, en el vestíbulo del Teatre Estudi podrán visionarse las entrevistas realizadas en el marco de este proyecto con algunos de los protagonistas del teatro independiente catalán:

- Anna Rosa Cisquella (Els Joglars, Dagoll Dagom)
- Josep Anton Codina (Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, Alpha 63, Nova Companyia de Barcelona)
- Joan Font (Comediants)
- Joan Maria Gual (A-71)
- Lluís Pasqual (La Tartana, Teatre Lliure)
- Mercedes Sampietro (Grupo Cátaro)

Institut del Teatre

Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona

Tel. (34) 932 273 900

www.institutdelteatre

Entrada gratuita hasta completar aforo

Coorganizan:

Diputació
Barcelona

Institut del Teatre

MUSEO NACIONAL DEL TEATRO

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA