

Más allá de la interpretación: nuevas creadoras en el teatro valenciano actual

Ramon X. Rosselló

(Universitat de València)

Si nos aproximamos a la actividad teatral de los últimos décadas en Valencia (España), podemos constatar que uno de los grandes cambios acaecidos ha sido el de la progresiva incorporación de las mujeres a la actividad escénica, más allá del ámbito de la interpretación¹, un fenómeno que ha sido general en el teatro, pero que, en el caso valenciano, ha merecido todavía escasa atención. Así pues, si nos detenemos a mirar la evolución del sector teatral valenciano, comprobaremos que, poco a poco, se ha ido dando cabida tanto a las creadoras (directoras, autoras o diseñadoras) como a las gestoras en el sector del teatro público y, especialmente, en el de las empresas productoras y distribuidoras. Por lo tanto, el objetivo de este artículo será presentar, en primer lugar, este proceso de incorporación de la mujer al mundo teatral profesional, el cual habitualmente partió de la interpretación hasta llegar al desarrollo de otras facetas artísticas, bien combinándolas con la de actriz o bien evolucionando hacia otros campos de la creación escénica. En segundo lugar, nos acercaremos a la trayectoria de algunas de las nuevas creadoras escénicas, fundadoras, en solitario o dentro de un equipo más amplio, de algunas de las compañías artísticamente más interesantes en el ámbito del teatro alternativo.

1. Un poco historia: las primeras compañías y el teatro público valenciano

Cuando nos adentramos en el teatro valenciano actual, podemos remontarnos a los años setenta del siglo pasado para encontrar el origen de algunas de las compañías y de los creadores en activo. En los inicios de aquella

¹ Para revisar el panorama de las actrices se puede ver la página web de la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (www.aapv.net). En este artículo tampoco trataremos el ámbito de la pedagogía, un campo en el que se puede observar también una importante incorporación de profesoras, como en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia u otros centros. En ellos, a menudo, sus profesoras escriben y dirigen para los talleres finales.

década, marcada por la actividad del denominado teatro independiente, se crearon grupos como P.T.V. (1971), Pluja Teatre² (1972) o L'Horta Teatre (1974). En estos, como es habitual en otros de formación posterior, ha existido la figura de un director-autor, pero también han formado parte de ellos mujeres que podemos considerar pioneras en la creación-producción de espectáculos, aunque a menudo hayan quedado en un segundo plano. Así, P.T.V. cuenta con Amparo Mayor, quien, además de actriz, asume actualmente las tareas de gerente y productora de la compañía; en cuanto a Pluja Teatre, nos encontramos con Maria Josep Gonga, igualmente vinculada, una vez abandonada la interpretación, a las actividades de gestión. Ambas compañías se sitúan en el ámbito de los espectáculos para niños, sector en el que también se ubica el trabajo de Maite Miralles, miembro fundador del Teatro de Marionetas La Estrella (1978), la cual ejerce de actriz, guionista, diseñadora y titiritera. Ya durante la década de los ochenta, asistimos a los inicios, asimismo dentro del campo de los títeres, de Empar Claramunt, con la compañía Teatre Buffo (1983), directora, autora y actriz-manipuladora, y de Rosa Navarro, cofundadora de la compañía Lluerna Teatre (1989). María Colomer, centrada en el mundo de los payasos y cofundadora de las compañías Falaguera Teatre Excèntric y, posteriormente, de la Mar Salá, ha realizado también trabajos de dramaturgia y dirección desde la segunda mitad de los ochenta³.

Con la transición en España a un régimen democrático y a un estado descentralizado, proceso acaecido durante la segunda mitad de la década de los setenta y la primera de los ochenta, el teatro valenciano se vio marcado, por una parte, por la irrupción de un teatro público propio, en primer lugar, desde las diputaciones provinciales y, posteriormente, desde el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana, sobre todo a raíz de la creación del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana (CDGV) en la segunda mitad de la década de los años ochenta⁴. Si nos fijamos en la composición del Consejo Asesor de Teatro de la Consejería de Cultura, constituido para poner en marcha las actuaciones del teatro

²Recordamos que en el territorio valenciano existen dos lenguas oficiales, lo cual se refleja en el nombre de algunas compañías y de algunos de los espectáculos aquí mencionados.

³En el ámbito de los espectáculos de payasos para niños contamos también con el trabajo de Rosana Mira en la compañía Engrata, creada el 1999.

⁴Se puede revisar un panorama de la evolución del teatro público valenciano en Ramon X. Rosselló, "El teatro valenciano en la democracia", *ADE Teatro*, núm. 75, 1999; p. 42-46.

público en el ámbito autonómico, comprobamos que entre los 16 miembros de este sólo había una mujer, la actriz Empar Ferrer. Y si repasamos la actividad inicial de los organismos públicos dedicados, entre otros, a la producción de espectáculos, vemos que muy pocas son las directoras a las que se les encargó la dirección de espectáculos. En todo caso, encontramos en los primeros años de funcionamiento del CDGV la presencia de una de las directoras actuales más destacadas, Carme Portaceli (Valencia, 1957), responsable de dos montajes: *Max Gerike: un hombre de urgencia* (1988) de Manfred Karge y *Los figurantes* (1989) de José Sanchis Sinisterra. Si reseguimos la trayectoria del teatro público, veremos que Carme Portaceli, aunque ha centrado gran parte de su actividad en Barcelona, volvió a desarrollar una importante labor en el teatro valenciano diez años después. La encontramos dirigiendo para Teatres de la Generalitat Valenciana (TGV)⁵ *Un enemigo del pueblo* (2003) de Ibsen, y *Sopa de pollo con cebada* (2004) de Wesker, trabajos por los que fue galardonada en los premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana⁶. En cuanto a la producción privada valenciana, Portaceli dirigió dos espectáculos para la compañía Arden, creada en 1995, *El idiota en Versalles* (1999) y *El banquete* (2000), con textos del valenciano Chema Cardeña, y un tercero para la compañía del Teatre Micalet (1995), *Jubileum* (2001) de Tabori. Posteriormente, en 2006, dirigió *La suicida*, con texto de la croata Ivana Sajko, para la compañía Dramaturgia 2000.

Otras directoras que han ejercido en el ámbito de la producción pública son María Ruiz (San Javier, Murcia, 1948), directora de larga trayectoria, la cual estuvo a cargo de *Una espléndida mansión* de O'Neill, una producción de TGV estrenada en 2001. Ese mismo año, la actriz valenciana Victoria Salvador dirigió para TGV *Buenas noches, madre* de Marsha Norman, donde otra actriz, Cristina Garcia, asumía la ayudantía de dirección; se trataba de una pieza con dos personajes femeninos que reunía un equipo de cuatro mujeres destacadas de la escena valenciana, además de una autora de origen estadounidense. Con posterioridad,

⁵Este es el organismo encargado de la gestión de las artes escénicas desde 1994 en el ámbito autonómico, desaparecido el 2012 como resultado de la crisis económica, e integrado en un nuevo ente público denominado CulturArts.

⁶Para más información sobre su extensa trayectoria desde 1982 se puede ver la entrada dedicada a ella en Juan Antonio Hormigón (dir.), *Directoras en la historia del teatro español III*, Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2005; p. 419-459.

encontramos trabajos de Amparo Urieta, quien dirigió *Como un blues* (2004), coproducción de TGV y la Mancomunitat de la Valldigna, y, dentro del ciclo "Nuevas dramaturgias", *El cuarto paso* (2006), con textos de los jóvenes autores Alberto Torres, Gabriel Ochoa, Rosa Molero y Jordi Gomar, donde por primera vez se produce un texto escrito por una autora valenciana. De 2006 es *Lilith*, una coproducción de Teatres de la Generalitat Valenciana, también dentro del ciclo "Nuevas dramaturgias", dirigida por Eva Zapico, sobre la que hablaremos más adelante.

2. Una mirada a las directoras: de Imma Sancho a Gemma Miralles

Entre las primeras directoras valencianas contamos, ya en el inicio de la década de los noventa, con Inma Garín y sus espectáculos *Ellas* (1992), a partir de textos de Griselda Gambaro, *Prohibida la reproducción* (1992) de José Ricardo Morales o *Eva y Clara* (1992) de R. D. MacDonald. También en estos primeros noventa, la actriz Isabel Rocatti, vinculada en gran parte al teatro de Barcelona, se hizo cargo en 1995 de la dirección de *Anoche fue Valentino*, con texto del valenciano Chema Cardeña. Si nos centramos en el ámbito de las compañías actuales, se comprueba que desde la segunda mitad de los años noventa comenzamos a encontrar una destacada presencia de mujeres en el campo de la dirección de espectáculos, en parte como ayudantes de dirección; algunas de las cuales, además, darán el paso hacia la escritura de textos, aunque no de una manera continuada. En este conjunto inicial de actrices que ejercerán de directoras, tenemos nombres como Imma Sancho, Lola López o Ester Alabor.

En primer lugar, asistimos al trabajo que Imma Sancho (Valencia, 1964) llevó a cabo como directora artística de la compañía L'Horta Teatre. Sancho, durante el periodo 1994-1999, se hizo cargo de tres espectáculos para público familiar, *Leyenda de bandolero* (1994), *Merlín y el joven Arturo* (1997) y *Ángel* (1999), y de un montaje para adultos, *Beatrius* (1996) del autor valenciano Pasqual Alapont. Por la dirección de *Merlín y el joven Arturo* Sancho fue galardonada con el premio de la Crítica Valenciana, un espectáculo que, según destacaba el crítico

Herreras, significó el descubrimiento de la actriz Imma Sancho como directora.⁷ Posteriormente, la veremos como ayudante de dirección con diferentes directores y productoras. Así pues, además del montaje ya citado, *Un enemigo del pueblo* (2003), con Portaceli, para TGV, ejerce esta tarea en producciones de Dramaturgia 2000, Tornaveu o nuevamente para TGV.⁸

Durante este mismo periodo se crea Hongaresa de Teatre (1995), con Lola López, la autora catalana Lluïsa Cunillé y el dramaturgo, actor y director Paco Zarzoso. El espectáculo inaugural de la compañía fue *Intemperie* (1995), dos monólogos de Cunillé y Zarzoso, con dirección de Lola López (Puerto de Sagunto, 1959).⁹ Aunque su carrera se ha centrado en la interpretación, en 2005, López codirige *La caricia de Dios, Ruanda 1994*, con texto de los italianos Paolo de Vita y Francesca Zanni. De 2008 es *María la Jabalina (1942-1917)*, un espectáculo en el que López se encarga de la dirección, además de la autoría y la interpretación.

Esther Alabor (Carcaixent, 1962), actualmente residente en Asturias, fue otra actriz muy activa, con el desarrollo de diversas facetas (autora, traductora, ayudante de dirección, directora y productora) para diferentes compañías, asimismo, durante la segunda mitad de los años noventa. Concretamente, en Arden hará de ayudante de dirección y de coproductora en el montaje inaugural, *La estancia* (1996) de Chema Cardeña, dirigida por el británico Michael McCallion. Su primera dirección fue *Mentideres* (1998), con texto de Cardeña, dentro de la compañía La Cuina Teatre, creada por Alabor. La encontramos como ayudante de dirección en espectáculos de las compañías Bambalina y Posidonia. En la compañía Teatre de la Caixeta asume la dirección en los infantiles *Los sueños de Gulliver* (1997) y *Una de piratas* (1998). También la asumirá en *Amores de nicotina* (2001), junto a Rafael Calatayud y Alejandro Jornet, espectáculo producido por la compañía Bramant Teatre, en *Zulo* (2001), de la compañía TEA 3, y en *El Viaje* (2003), obra escrita por Alabor para una nueva compañía de vida breve.

⁷Enrique Herreras, *30 anys de l'Horta. 30 anys de teatre valencià*, Alzira, Bromera, 2006; p. 100.

⁸Se puede reseguir su trayectoria en www.immasancho.com [Consulta: 30 julio 2013].

⁹Anteriormente, encontramos Zarzoso y López en la compañía Grieta Teatro (1992-1995), donde esta dirigió *Un hombre, otro hombre* en 1995.

Otro caso destacado de actriz dedicada a otras profesiones en el mundo teatral es Laura Useleti, la cual ha ejercido tareas de ayudante de dirección en muchas de las principales compañías valencianas. En 1992, inicia esta tarea con *El caso Woyzeck* de Büchner, espectáculo de Moma Teatre dirigido por Carles Alfaro. Es, sin embargo, con el director Carles Alberola con quien encontramos habitualmente Useleti, tanto en la época en la que Alberola dirigió para L'Horta Teatre (*Nit i dia*, 1994), como, posteriormente, para Albena Teatre. Igualmente, la vemos en diversas producciones de L'Horta Teatre a partir de 2000, en la etapa a cargo del director y autor Roberto García. Useleti ha realizado esta misma tarea en otras compañías: Teatre Micalet, Bramant, La Pavana y Anem Anant. En el terreno de la dirección la vimos en *Despropòsits* (2000) de Amparo Vayá, con producción de L'Horta, y en dos espectáculos de Albena: *El museo del tiempo* (2007), un infantil codirigido con Fernando Bernués, y *Perras* (2007), con texto de los argentinos Mauricio Kartun, Néstor Caniglia, Enrique Federman y Claudio Martínez Bel. Fue esta, sin duda, una propuesta muy interesante que contó con un equipo artístico eminentemente femenino, ya que Pau Pons, sobre la que hablaremos después, ejerció como ayudante de dirección y Lluna Albert se encargó de la escenografía. En 2011, dirigió *En conserva* para una nueva compañía, Teatro Albut.¹⁰

Otras importantes actrices que han ejercido en diferentes ocasiones tareas de ayudante de dirección y de dirección son las anteriormente mencionadas Victoria Salvador y Cristina Garcia. Salvador ha asumido la ayudantía de dirección en diversos montajes de La Pavana; como directora la encontramos en producciones de la compañía Combinats, creada en 1997: *Un solo* (2000), el primer espectáculo para adultos de esta compañía, y *La vuelta al mundo en 80 días* (2005), junto con Joan Miquel Reig. Cristina Garcia, quien había desempeñado funciones de ayudante de dirección y la codirección en dos producciones de Grieta Teatro (1992 y 1995), también trabajó para Combinats. Primero, como ayudante de dirección y, después, ya como directora, en dos espectáculos para niños, *Espinacas* (1999) y *Julieta y Romeo, el pellizco del amor* (2002), y en un tercero para adultos, *Swimming pool*

¹⁰Useleti, además, ha desarrollado una labor de referencia en el campo de la traducción y del asesoramiento lingüístico en lengua catalana para diferentes compañías (Bramant, Albena, Hongaresa, Teatro de la Resistencia o Moma).

(2003), con texto del valenciano Juli Disla. Otras actrices que se han acercado al mundo de la dirección son la castellanense Cesca Salazar, la cual intervino como ayudante de dirección en la primera mitad de los noventa para *La Pavana*, y como directora para *Pot de Plom* o para *Teatre de l'Home Dibuixat*. Amparo Vayá ha asumido para la compañía *Arden*, en la que habitualmente trabaja como actriz, tareas de ayudante de dirección en varias ocasiones y para *Albena* en *Artefactos* (2003), con Carles Alberola. También contamos con trabajos de dirección de Ita Aagaard, nacida en Holanda pero, posteriormente, instalada en Valencia, donde dirigió *Autorretrato de Frida Kahlo* (2001), *Azotea* (2002), *Taxímetros* (2004) o *Construyendo a Verónica* (2006), un espectáculo de la compañía *Bramant*, de características muy especiales, codirigido con otras dos mujeres, Imma Sancho y Gemma Miralles, a partir de textos de varios autores valencianos.

Dentro del panorama valenciano la directora de trayectoria más consolidada es Gemma Miralles (Alcoy, 1973). Esta actriz y directora, formada en el Institut del Teatre de Barcelona, ha desarrollado parte de su actividad en Cataluña, pero desde la segunda mitad de los años noventa ha asumido la dirección para diferentes compañías, aunque en los últimos años está al cargo de gran parte de los espectáculos de *La Dependent*, compañía creada en Alcoy en 1991. Sus inicios, como ayudante de dirección, los encontramos en *Los viajes de Marco Polo* (1996), espectáculo para público infantil dirigido por Joan Miquel Reig. Ya como directora, la vemos en *Cyrano de Bergerac* (1998), espectáculo de títeres, y *Lennon* (2002), de la compañía *Bambalina*. Para *Teatre de la Caixeta* ha dirigido *Aladino y el genio de la lámpara* (1999) y *Morir no es tan fácil* (2000); como decíamos antes, codirige *Construyendo a Verónica* en 2006, para *Bramant*, y para *Anem Anant*, *Circus* (2003) y *Los cuentos de los Grimm* (2009), una gran producción de teatro para niños. Desde 1998 ha dirigido de manera regular para *La Dependent*: *Inventos a dos voces* (1998), de Roland Dubillard, *El botín* (1999), de Joe Orton y, posteriormente, seis montajes con textos en catalán de Pasqual Alapont, dramaturgo habitual en esta compañía. Asimismo, dirigió para *La Dependent* *Las mujeres de Lockerbie* (2010), de la estadounidense Deborah Brevoort.

3. Algunas diseñadoras destacadas

En el campo del diseño de los diferentes elementos escénicos, destaca la larga trayectoria de dos figurinistas, iniciada en la segunda mitad de los años ochenta. En primer lugar, encontramos Rocío Cabedo, la cual ha trabajado de manera continuada para dos de las grandes compañías valencianas: La Pavana (1983) y Albena Teatre (1995). En cuanto a la primera, ha intervenido en 20 producciones, desde *Hotel temporal* (1985), de Rafael Calatayud, hasta *Terapias* (2006), de Christopher Durang. Cabedo fue galardonada con el premio al mejor vestuario, dentro de los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana, en 1995 por el diseño de *La Mandrágora*, una coproducción de TGV y de Posidonia, por *El médico a palos* de Molière, en 1996, espectáculo de La Pavana, y en 1997 por *El libro de la selva* de Posidonia. Ha estado, asimismo, a cargo de la mayor parte de los diseños de vestuario de la compañía Albena y también de diversos diseños para Teatre de la Caixeta, compañía centrada en espectáculos para niños, y para otras compañías como L'Horta o, más recientemente, Ornitorincs, creada en 2004. En segundo lugar, contamos con Marián Varela, vinculada sobre todo a la actividad teatral de Castellón y a directores como Cesca Salazar y Valentí Piñot, con los que ha colaborado en múltiples ocasiones. Sus inicios como diseñadora se remontan también a la segunda mitad de la década de los ochenta, donde se hace cargo del vestuario para espectáculos de la compañía La Xula, de Castellón, dirigidos por Pep Cortés, un director con el que trabajó también en *L'aniversari de don Eduardo* (1995), una producción de La Dependent y el Centre Escalante, o en *La fruta prohibida* (2004), de Luis Otero, montaje producido por Zircó. Encontramos sus vestuarios en gran parte de los espectáculos de la compañía castellonense El Teatre de l'Home Dibuijat y ha realizado también diseños para la compañía Pot de Plom, o para *El sí de las niñas*, de Moratín, espectáculo producido por Teatres de la Generalitat en 2006.

Otro nombre muy presente en las producciones valencianas es el de Inma Fuentes, concretamente en el campo de la caracterización o del maquillaje. Además de sus trabajos habituales para los espectáculos de Teatres de la Generalitat

Valenciana, podemos reseguir su actividad en montajes de destacadas compañías (Moma Teatre, El Teatre de l'Home Dibuijat, Albena, La Pavana, Tornaveu o Zircó). Una incorporación más reciente al diseño es la de Lluna Albert, actriz con una larga trayectoria dedicada al mundo del clown y miembro fundador de las compañías Nas Teatre (1996-2005) y Los Flaquibutti (2002-2010). Para las producciones de estas compañías ha sido responsable, desde 2000, de las escenografías y los vestuarios; además, ha trabajado en el diseño de vestuario y/o en el de escenografía para otras compañías valencianas como Scura, Engrata Teatre, la compañía de Patrícia Pardo, Albena o Zircó. Los últimos años ha centrado su actividad en Cataluña, donde ha diseñado el vestuario, por ejemplo, de *Els baixos fons* (2012) de Gorki, espectáculo dirigido por Carme Portaceli para el Teatre Nacional de Catalunya.

3. En torno a las autoras

Un campo en el que la incorporación de la mujer ha sido escasa hasta hace relativamente pocos años es el de la autoría. Inclusive, se puede considerar que hoy en día la escritura de textos dramáticos por parte de mujeres sigue siendo minoritaria, aunque desde finales de la década de los noventa del siglo pasado empezamos a encontrar cierta presencia¹¹. Si nos fijamos en el estudio de Puchades sobre la autoría en el teatro valenciano durante el periodo 1984 a 2005, veremos que sólo se recogen algunas autoras a partir de lo que él denomina la tercera promoción, es decir, aquella que empieza a editar y/o estrenar hacia finales del siglo XX: Mónica Pérez, Anna Albaladejo, Pau Pons, Maribel Bayona, Rosa Molero o Patrícia Pardo. Además, Puchades destaca el hecho de que se incorporaron algunas actrices que por formación y edad deberían pertenecer a una promoción anterior, pero que su presencia coincide con la de las anteriormente mencionadas. Se trata de Isabel Requena, Isabel Carmona, Marta Roig y Cristina Fenollar, aunque

¹¹Si nos fijamos en María-José Ragué, *¿Nuevas dramaturgias? Los autores de fin de siglo en Cataluña, Valencia y Baleares*, Madrid, INAEM, 2000, estudio centrado en los autores del ámbito lingüístico catalán, vemos que todavía no se cita ninguna autora valenciana. En Juan Antonio Hormigón (dir.), *Autoras en la historia del teatro español (1975-2000)*, Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2000, su presencia es muy reducida y su trayectoria mínima. Las autoras recogidas son Sefa Bernet, Empar Lanuza, autora de literatura infantil, Cristina Maciá y Marta Roig. Bernet (Valencia, 1959), aunque se suele citar como uno de los ejemplos de primeras autoras en Valencia, ha desarrollado su trayectoria posterior fuera del ámbito valenciano.

no han llegado a consolidar totalmente una carrera en este campo, además de las ya mencionadas Lola López y Amparo Vayá, las cuales, como veíamos, han ejercido también como directoras.¹²

Entre estas últimas destaca Lola López, miembro de Hongaresa, compañía en la que contamos, como dijimos, con la presencia de la reconocida dramaturga Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961). De Cunillé esta compañía ha estrenado múltiples obras, bien de autoría en solitario o bien compartida con Paco Zarzoso¹³. En cuanto a Lola López, es autora de varios textos que recibieron una ayuda a la creación de Teatres de la Generalitat: *al-a-mar* (1997), *Isola* (1998) y *Ecosmudos* (2000). Además, es coautora del espectáculo *Los patos salvajes* (2010) de Hongaresa, y en 2008 creó un espectáculo en el que López es autora, actriz y directora *María La Jabalina (1942-1917)*, una propuesta de teatro documento acerca a la vida de una miliciana anarquista, última mujer fusilada por el régimen franquista¹⁴. También la actriz Amparo Vayá se ha dedicado al campo de la escritura, con el texto en catalán *Despropòsits*, galardonado con el Premio Micalet 2000, estrenado por L'Horta Teatre en 2000 y editado por la editorial Denes, o con *Gatacienca* (2012), coescrito con Cardeña para Arden.

Además de los nombres mencionados, podemos añadir la actividad de Cristina Maciá (Elche, 1962), la cual ha desarrollado una larga trayectoria, primero, desde la compañía La Carátula y, desde 1996, con Maracaibo Teatro, de la que es miembro fundador. Maciá, además de intérprete, ha llevado a cabo tareas de dirección y de dramaturgia para espectáculos de formatos y para públicos diferentes. Es autora de *La Luna de Maracaibo o la vida es un culebrón* (1993) y de *Revolución en galeras* (1995), piezas estrenadas por La Carátula; entre sus últimas obras, creadas para Maracaibo, están *El palomar de las cartas* (2010) o *La larga*

¹²Xavier Puchades, "Nuevas promociones de autores dramáticos en el teatro valenciano (1984-2005)", *Stichomythia*, 4, 2006. Disponible en línea en <http://parnaseo.uv.es/Ars/ESTICOMITIA/Numero4/sticho4/ARTICULOS/xavi/articulofinal2.pdf> [Consulta: 1 septiembre 2013].

¹³Se trata de *Intemperie* (1995), *Vacantes* (1997), *L'afer* (1999), *Viajeras* (2000), *Húngaros* (2002), *Aquel aire infinito* (2003), *Ilusionistas* (2004), *Conozca usted el mundo* (2005), *El alma se serena* (2008) o *Los patos salvajes* (2010).

¹⁴El trabajo de esta compañía y de sus miembros ha tenido una destacada difusión en algunos países sudamericanos como Uruguay, Chile y, sobre todo, Argentina, en los que Hongaresa ha presentado diversos montajes: *Vacantes*, *Umbral*, *Aquel aire infinito* o *El hipnotizador*, una coproducción con la Fundación Pluja (Unquillo, Argentina), en la que López y Zarzoso participaron como directores.

noche de Chet Baker (2012).

De entre las autoras más consolidadas, contamos con Patricia Pardo (Valencia, 1975), un ejemplo de actriz-clown, dramaturga en catalán, guionista, pedagoga y directora, vinculada a diferentes compañías, formatos escénicos y tipos de público. En un primer momento, Pardo escribió, de manera habitual, para la desaparecida compañía Combinats, con obras, escritas con Juli Disla, como ... y perdona por las faltas de ortografía (1997), *Espinacas* (1999), ambos espectáculos para niños, y, ya para adultos, participó en *Un solo* (1999) y en *T'espere baix* (2008), obra escrita con Disla y Carlos García. Como joven autora, resulta significativo el hecho de haber sido la única autora que participó en *Un solo*, montaje formado por piezas de ocho autores diferentes, representantes del boom dramático de la segunda mitad de la década de los noventa. Como autora, además, recordamos *A pedazos* (2004), una producción de la compañía Copia Izquierda, y numerosas aportaciones a espectáculos escritos por diferentes autores para proyectos y compañías diversos: *Dies d'ensalada* (2001), *Estem tan bronzejats que fem una mica de fàstic* (2003), *Construyendo a Verónica* (2006), *Confesiones de 7 mujeres pecando solas* (2009), *Zero responsables* (2010), *Retaule de l'abandó* (2011), *Amarradas* (2011) y *València* (2012)¹⁵. En *Zero responsables* y *València* también ha participado como autora la actriz Begoña Tena (Castellón, 1978). Ésta, además, recibió el accésit al premio María Teresa León para Autoras Dramáticas 2007, de la Asociación de Directores de Escena (ADE), con la obra *Acuática*¹⁶.

De entre el conjunto de los nombres recientes, Rosa Molero (Valencia, 1976), filóloga de formación y crítica teatral, es la persona que representaría con más contundencia el perfil específico de autora, en castellano, ya que su actividad se ha centrado especialmente en este campo. Molero, además, fundó y dirigió de 2000 a 2005 la revista teatral *Acotaciones en la caja negra*. En el volumen *Reflexiones sobre el siglo XXI (diez dramaturgos valencianos a escena)*, de 2002,

¹⁵Los textos de los dos primeros espectáculos fueron publicados por la Universitat de València. *Una sola*, escena incorporada a *Un solo*, se recogió en el número 15 de la revista *ArtTeatral*. *Construyendo a Verónica* fue editado en la colección de Teatros de la Generalitat. También participó en el volumen *10 bones peces. Teatre valencià contemporani*, publicado en 2002, en el que es la única autora presente, y en *Reflexiones sobre el siglo XX (diez dramaturgos valencianos a escena)*, primer volumen de la colección de textos de la revista *Acotaciones en la caja negra*.

¹⁶La obra fue publicada por ADE, en la serie "Literatura Dramática Iberoamericana", en 2009.

se dio a conocer con la pieza breve *Babel*. Ha obtenido ayudas a la creación de textos teatrales de TGV en los años 2002, 2005 y 2007 para las obras *número siete*, *Atalaya*, galardonada con el accésit del Premio Marqués de Bradomín 2005, y *En construcción*. Otros textos suyos son *Ecos* (2004), ganador del X Premio de Teatro Universidad de Sevilla y estrenado por la compañía La Imperdible (Sevilla, 2005)¹⁷, *insumisión*, con la que consiguió el XII Premio de Teatro Castellón a Escena en 2006, obra estrenada en 2008 por Jarabe Teatro y Teatro del Andamio¹⁸, y *la soledad de los parques* (2009), el cual fue accésit en el VI Premio Raúl Moreno Fatex, estrenado en Mérida y publicado por la Diputación de Badajoz en 2010. Es autora también de múltiples piezas breves¹⁹, algunas de las cuales, además, han formado parte de espectáculos colectivos como el ya citado *El cuarto paso* (2006), producido por TGV, *Heridas* (2008), a cargo de la Universidad Complutense de Madrid, y *Judas y sus desiertos* (2008), de la compañía valenciana Teatro de lo Inestable.

5. El mundo de la gestión teatral

Para terminar este recorrido por diferentes campos de la actividad teatral, quisiéramos centrarnos en un ámbito en el que sí las mujeres han ganado un protagonismo indiscutible en las dos últimas décadas, el terreno de la gestión teatral, tanto en el ámbito público como, sobre todo, en el del teatro privado. En este sentido, es usual encontrar que la producción, la distribución, la comunicación y la gerencia están, en gran parte, al cargo de mujeres miembros de compañías en las que, además, a menudo participan como actrices. Encontramos ejemplos con muchos años de trayectoria como los mencionados al inicio del artículo: Amparo Mayor y Maite Miralles. Casos destacados en este terreno son el de la alicantina Marisol Limiñana, la cual proviene de la compañía Jácara, creada en 1981, donde esta ejerció de actriz y posteriormente como gerente y productora. Durante los

¹⁷Con *Ecos* participó en 2005 en el proyecto "Autoras a escena (Madrid, Barcelona, Valencia)", organizado por SGAE, Proyecto Vacas, Marías Guerreras y Dones en Art.

¹⁸En 2006 participó en el I Encuentro de Creación Contemporánea, organizado por la Red de Teatros Alternativos, con *insumisión* (lectura dramatizada por Lourdes Barba).

¹⁹*Erizos*, *Espejismos*, *Tu cabeza en mi hombro* y *Espacios anónimos* han sido editadas en los volúmenes 2, 3, 4 y 5 de la revista *Acotaciones en la caja negra*.

años 2001-2002, Limiñana ocupó el cargo de presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo (AVETID) y en 2006 asumió la delegación territorial de Teatros de la Generalitat Valenciana, con la responsabilidad de gestionar el teatro Arniches de Alicante. Asimismo, contamos con María Ángeles Marchirant, primero con su trabajo desarrollado en la compañía P.T.V.-Clowns, en la que asumió tareas de producción y distribución durante el periodo 1991-2009, y desde 2009 como socia de Arden Producciones y de la Sala Russafa. Marchirant ha sido, además, vicepresidenta de la AVETID (2004-2006) y directora artística de la feria valenciana Contaria, desde 2007, centrada en el teatro para niños. Otro caso relevante lo tenemos en la empresa Olympia Metropolitana, gestora de diferentes espacios teatrales, la cual cuenta con María Ángeles Fayos, que, actualmente, es presidenta de la AVETID.

De entre las intérpretes en activo destaca Pilar Almeria, con una larga trayectoria desde la primera mitad de los años ochenta²⁰, la cual ha formado parte del equipo de gestión y de dirección artística de la compañía del Teatro Micalet desde su creación, en 1995, y de la que es, a día de hoy, la directora artística en solitario. En otras compañías vemos nombres como María Ángeles González (Bambalina), Ana Kurich (El Teatro de la Resistencia), Carme Canós (Producciones Scura), Ana Carbonell (Zircó), Loles Peris (Maduixa), Vicky Garrigues (Dramaturgia 2000 y Copia Izquierda) o el de la distribuidora Teresa de Juan. En la compañía Bramant encontramos las también actrices Teresa Crespo y María Minaya, las cuales ejercen tareas de producción y de comunicación. Minaya, además, es creadora y coordinadora del Circuito de Café-Teatro de Valencia, iniciado en 2001, y el de Castellón, puesto en marcha en 2003, y es codirectora de Frescultura, empresa que desde 2005 se dedica a la programación y a la distribución de espectáculos de café-teatro, música, monólogos, animación infantil, etc.

En el ámbito público, podemos recordar nombres también de larga trayectoria como el de Sara Rey, vinculada a la programación, el de Amparo Puig, en la producción, o el de Fernanda Medina, responsable del Centro de Documentación de Teatros de la Generalitat. En cuanto al ámbito municipal, contamos, entre otros, con programadoras como Francis López (Aldaia) o Fabiola

²⁰Se puede consultar su trayectoria en www.pilaralmeria.com [Consulta: 25 junio 2013].

Serra (Tavernes de la Valldigna). Finalmente, destacamos el caso de Mariví Martín, ligada al mundo de la comunicación cultural y última directora del desaparecido Festival VEO de la ciudad de Valencia.

6. Nuevas creadoras de escena en el siglo XXI

Situados en el siglo XXI, y especialmente dentro del sector del teatro alternativo de la ciudad de Valencia, encontramos los nombres de algunas actrices y autoras que han terminado creando compañías y desarrollando en estas también tareas como dramaturgas, directoras y gestoras. Aunque cada una de las propuestas presenta sus rasgos distintivos, se trata de compañías en cuyos espectáculos hay una importante presencia de los componentes visuales y del trabajo corporal del intérprete, con un papel destacado, asimismo, de los lenguajes audiovisuales y de las nuevas tecnologías. Habitualmente, sus montajes son fruto de dramaturgias propias, a menudo a partir de aportaciones textuales de diferentes autores o miembros del equipo creativo, dentro de un proceso en el que la materialización de los textos y la creación espectacular van de la mano. Como es usual en el ámbito del teatro alternativo y su circuito de salas²¹, estas propuestas escénicas habitualmente responden a formatos pequeños o medianos (entre 2 y 5 intérpretes) y se mueven dentro de una línea de teatro posdramático, performativo (o presentacional) y autorreferencial, realizados con equipos artísticos de intérpretes y diseñadores que se sitúan entre los 30 y 40 años de edad.

En este artículo nos centraremos en cuatro casos particulares, entre los que encontramos dos modelos diferentes. El primero responde a la idea de compañía centrada en el trabajo artístico de su creadora, como ocurre con las compañías de Eva Zapico y la de Patricia Pardo, aunque pueda haber colaboradores más o menos habituales en sus producciones. El segundo se sitúa en el terreno de los colectivos estables de creadores, con los ejemplos de El Pont Flotant y el Teatro de lo

²¹En la ciudad de Valencia estas salas son la desaparecida Teatro de los Manantiales, actualmente Sala Ultramar, Carme Teatre, Espacio Inestable o Teatro Círculo. Algunas de estos espacios pertenecen a la Red de Teatros Alternativos (www.redteatrosalternativos.org), circuito en el que habitualmente muestran sus creaciones fuera de Valencia.

Inestable²², en los que encontramos el trabajo de Pau Pons y de Maribel Bayona respectivamente²³.

6.1. Compañías con nombre propio: Eva Zapico y Patricia Pardo

Aunque cronológicamente estas dos compañías se fundaron con posterioridad a las otras dos mencionadas, los inicios teatrales de sus creadoras se remonta a los años noventa del siglo pasado. En primero lugar, hablaremos de Eva Zapico (Valencia, 1972), la cual, después de una trayectoria como actriz, creó en 2004 la compañía Copia Izquierda, junto a Merce Tienda y José Luis Cano. Con ella Picazo asume por primera vez la dirección de espectáculos, pero sin llegar a abandonar la interpretación, tanto en sus propias creaciones como en producciones de otras compañías. Sus propuestas, a menudo, han partido de la investigación sobre los modos de representación de lo femenino, una de sus constantes, lo cual la ha llevado a contar con una fuerte presencia de lo gestual y con diversos referentes artísticos, especialmente de artistas plásticos; todo ello sin dejar de lado el trabajo con jóvenes autores o adaptaciones realizadas por ella misma, según las ideas o intereses creativos marcados por Zapico. En el primer montaje, *A pedazos* (2004), los textos estuvieron a cargo de Patricia Pardo, con quien comparte amistad y afinidades artísticas,²⁴ obra que reflexionaba sobre la sumisión del cuerpo a modelos estéticos preestablecidos, a la dictadura de la imagen. En ella estaban presentes el referente del artista de origen polaco Hans Bellmer y las aportaciones del trabajo sobre el cuerpo femenino de Vanessa Beecroft o Nicola Costantino. *Galgos* (2005), esta vez con textos de Xavier Puchades y Arturo Sánchez Velasco, se ocupaba de la manipulación por parte del sistema capitalista de la voluntad del individuo. Situada la acción en un circo, *Galgos* nos ofrecía una analogía visual con

²²Durante estos años han surgido algunas otras iniciativas vinculadas a mujeres como han sido Hibiscus Teatre o, más recientemente, La Imposible, con Maribel Bravo y Anna Albaladejo, y Tribu Teatro, con Nilda Varela; o colectivos como Francachela Teatro, con Isabel Caballero, y Crit, con Anna Marí.

²³Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a las cuatro creadoras por la información que nos han facilitado para la redacción de este artículo.

²⁴Un nuevo encuentro entre Pardo como autora de piezas breves y Picazo como directora se dio en dos de las propuestas colectivas que la profesión valenciana ha llevado a cabo en los últimos años como respuesta a alguna de las realidades que nos han golpeado en los últimos años en torno a la crisis y a la corrupción política. Estamos hablando de *Zero responsables* (2010) y *Valèntia* (2012).

las prisiones, estudiando las imágenes que se divulgaron sobre las torturas a los detenidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib y el uso que los medios de comunicación hicieron de ellas. De 2006 es el montaje ya mencionado *Lilith*, una coproducción con Teatros de la Generalitat Valenciana, dentro del ciclo "Nuevas dramaturgias", con texto de otro joven autor valenciano, Antonio de Paco. En él seguía la investigación sobre las formas de manipulación, esta vez desde la narración de la vida de la feminista Andrea Dworkin, cuyo fallecimiento dio origen al montaje. Su contenido se vinculaba especialmente al control que lo religioso ejerce desde la culpa y el miedo y su desarrollo se articulaba sobre un paralelismo visual entre la narración y la representación de pasajes bíblicos provenientes de la pintura renacentista. En 2007 la compañía crea *Merteuil*, un montaje coproducido, en este caso, por el Festival VEO de Valencia, a partir de una adaptación de la novela *Las amistades peligrosas*, de P. Choderlos de Laclos, a cargo de Zapico, en la que se trasladaba la acción a los años veinte del siglo XX. Con ella se reflexionaba sobre el uso de la mentira y la manipulación en las relaciones personales con el deseo de reflejar lo represivo de los convencionalismos sociales. En esta ocasión, el cine expresionista alemán se convertía en referente, el cual era trasladado a escena tanto en la estética como en el código interpretativo. La puesta en escena se completaba con un pianista y un ilustrador que dibujaba en directo los fondos proyectados a modo de espacio escenográfico. Posteriormente, vino *La mujer de amianto* (2008), obra que se aproximaba a los arquetipos femeninos en las películas de ficción y terror de los años 60, 70 y 80 y en la que la acción se centraba en torno a la historia de cuatro superheroínas. El montaje se acompañaba de un cortometraje que imitaba las características de las películas de serie B de los años 70. En *Yo os declaro* (2009) se ponía la mirada en la familia y sus patrones de comportamiento a partir de cuatro personajes, los cuales se veían obligados a abandonar una actitud vital adolescente para encauzar sus vidas según las normas sociales y a través del matrimonio. El audiovisual y el trabajo de la fotógrafa americana Melanie Pullen estaban presentes en esta propuesta.

Con *Gabrielle d'Estrées* (2009), Zapico inicia una nueva etapa, un trabajo que nació como un proyecto dentro de los IV Encuentros en Magalia de Creación Contemporánea (2009) de la Red de Teatros Alternativos, el cual tuvo como motor

el estudio del cuadro *Gabrielle d'Estrées y su hermana en el baño* (1600). Esta vuelta a la pintura supuso un reencuentro con el análisis iconográfico de la imagen y su traslación a lo escénico, el estudio de la representación femenina dentro de la historia del arte y el inicio de una investigación sobre el uso de la vestimenta femenina vista como prótesis. Este espectáculo era también un intento de reivindicar la figura de Gabrielle como paradigma de aquellas mujeres que fueron importantes pero que permanecieron en la sombra. En *Abismo* (2011), Zapico parte de la novela *El lobo estepario* de Hermann Hesse; a través de su protagonista se mostraba el conflicto del hombre contemporáneo entre una conciencia plena y lúcida de la existencia de la injusticia moral y su opuesto, el inmovilismo o la incapacidad para luchar por una sociedad mejor. En cuanto al trabajo corporal, se seguía investigando sobre algunas de las pautas que han caracterizado su lenguaje escénico (la pausa, el movimiento ralentizado, las simetrías y la repetición), junto a la construcción de una narración no lineal. *Retable de l'abandó (Retablo del abandono)* (2011), en donde volvemos a encontrarnos con la colaboración de Pardo en la parte textual, cierra un ciclo dedicado al estudio de la pintura y deviene un compendio de lo analizado en proyectos anteriores. Las pautas de trabajo (la imagen encuadrada, el estudio iconográfico o la bidimensionalidad) se conjugaban para acercarnos a la idea de la representación y a cuestiones como las maneras de construcción de la imagen representada, cuánto hay de verdad en ella o qué oculta lo representado. Se analizaban también los roles de género como representaciones artificiales que someten y castigan. Este espectáculo, en medio de un contexto general de crisis, supone una reorientación hacia formatos más pequeños, que ha continuado con *El gran Arco* (2013), espectáculo creado bajo el estímulo de la obra *El arco de histeria*, de la escultora Louise Bourgeois, en el que se aproxima a la histeria como una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a la mujer. A partir de la relación de una paciente y su terapeuta, cargada de diálogos y situaciones aparentemente irracionales y, hasta cierto punto, humorísticas, se pretende indagar sobre la locura como la forma más libre de felicidad, en un trabajo en el que la palabra, fruto del trabajo de improvisación de los dos actores, cobra un mayor protagonismo²⁵.

²⁵Se pueden visionar fragmentos de algunos de sus espectáculos y material fotográfico en

En cuanto a Patricia Pardo, su principal singularidad respecto a las otras creadoras aquí tratadas, es su vinculación al mundo del circo, además de su trayectoria como intérprete, directora y dramaturga, de la que ya hemos hablado anteriormente. Pardo crea en 2007 compañía propia, una compañía de teatro-circo en la que investiga la coexistencia entre la expresión circense convencional, como el mundo de los payasos o el trapecio, y el lenguaje teatral contemporáneo, y en la que se reúnen su vocación como autora y su trayectoria en el mundo del clown²⁶. Anteriormente, Pardo había formado parte de Nas Teatre (1996-2005), compañía vinculada a espectáculos de clown para adultos, que significó para ella una etapa de aprendizaje y de crecimiento en la técnica clásica del clown y del gag, en la que estuvo acompañada por otras mujeres vinculadas al clown como Gemma Taberner y Lluna Albert. En sus espectáculos, además de actuar, fue responsable del texto de *Circosi* (2000), la dirección de *El 2 siempre es de copas* (2002) o del texto de *Malas* (2004).²⁷

Así pues, en 2007, Pardo inicia una nueva etapa, marcada por sus intereses individuales y por la investigación, en la que el gag o el número circense ya no es entendido como un fin en sí mismo, sino como un punto de partida para el desarrollo creativo. El primer espectáculo de la compañía Patricia Pardo es *Augusta*, con texto, interpretación y codirección de Pardo; aunque como ocurre en espectáculos posteriores no se llega al formato del unipersonal, puesto que Pardo se acompaña de colaboradores en escena como, en este caso, un guitarrista. La obra fue estrenada en 2007 en la inauguración de la XIV Muestra Internacional de Payasos de Xirivella (Valencia), montaje que se pudo ver posteriormente en el Festival Internacional de Clown de Vigo (2009) o en el Festival de Teatro Alternativo de Jaén (2010). Su siguiente creación fue *Comissura* (2010), su espectáculo hasta el momento con mayor recorrido, en el que Pardo ampliaba la

<www.evazapico.com> [Consulta: 5 septiembre 2013].

²⁶Además de la vertiente como creadora, Pardo cuenta con un espacio en el que se realizan cursos de formación. Véase <http://patriciapardo.wordpress.com/> [Consulta: 7 septiembre 2013].

²⁷Pardo, además de las colaboraciones ya mencionadas con Eva Zapico, ha realizado trabajos artísticos para otras compañías. Por ejemplo, fue codirectora de *Momo*, una producción de Pluja Teatre galardonada con el Premio Max 2005 al mejor espectáculo para niños.

propuesta anterior, con una variedad de números clásicos trabajados desde un lenguaje escénico contemporáneo en los que un humor negro o surrealista está muy presente. Este segundo montaje fue seleccionado para participar en el VIII Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas en Mar del Plata (2012), en el que obtuvo el Premio Actriz Protagonista y una mención como espectáculo cómico²⁸; con él ha conseguido realizar una amplia gira por diferentes países americanos durante 2012 y 2013 (Bolivia, Ecuador, Chile, Nicaragua, Venezuela o México).

Su tercer espectáculo, *Ètica, tattoos i saldos* (2011), supone cierto cambio en el trabajo anterior, más alejado de la imagen del clown, aunque sin abandonar del todo el referente circense, especialmente en la primera parte, en la que trabaja a partir del número clásico de una cabeza cortada sobre una bandeja. En esta ocasión lo textual y lo performativo cobran mayor protagonismo que en los espectáculos anteriores, con una segunda parte en la que Pardo comparte escena con un tatuador. Con él participa nuevamente en el Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas 2013 y actúa en el Teatro El Desguace de Buenos Aires, dentro de un ciclo de teatro iberoamericano. Su última aventura creativa ha sido *Fer-li l'amor al despropòsit* (2012), proyecto creado especialmente para el Festival Cabanyal Íntim (Valencia), con texto de Chon González, colaborador habitual, y Patricia Pardo, en el que participaron también Eva Zapico y el director y titiritero Jaume Policarpo²⁹.

6.2. Creadoras en equipo: Pau Pons y Maribel Bayona

En cuanto a los colectivos, en El Pont Flotant nos encontramos con Pau Pons (Valencia, 1979), miembro fundador de esta compañía creada el 2000, sin duda alguna, una de las más interesantes desde el punto de vista artístico y con una difusión amplia, no sólo dentro del ámbito español. En ella, Pons lleva a cabo

²⁸Se puede visionar un extenso fragmento de la función realizada en Mar del Plata: en http://www.youtube.com/watch?v=yk4gfO_K5fc [Consulta: 10 de septiembre 2013].

²⁹En estos momentos, y después de la desaparición del Festival VEO, dos son los festivales, de reciente creación, en los que encontramos propuestas de muchos de los nuevos creadores, Cabanyal Íntim y Russafa Escènica, vinculados a dos barrios de la ciudad, a espacios no convencionales y a lenguajes contemporáneos.

actividades de gestión, pedagógicas y de creación artística, tanto como actriz como en la dramaturgia y dirección de los espectáculos³⁰. Así pues, la dirección de los dos primeros espectáculos de la compañía, *What a wonderful war!* (2002), creado a partir de *Madre Coraje*, de Brecht, y *Trànsit, el viatge de Juanillo Cabeza* (2004), estuvieron a su cargo, una primera etapa en la que hubo un predominio de lo gestual y lo visual frente a la palabra. Posteriormente, ya dentro de un concepto más explícito de creación colectiva, característico de los últimos montajes, ha participado en la trilogía *Como piedras* (2006), *Ejercicios de amor* (2009) y *Algunas buenas personas* (2011), obras de larga vida y reconocimiento, propias de un teatro autorreferencial en las que el tiempo vital (pasado, presente y futuro) de los actores-personajes era el elemento central de cada uno de los montajes; trabajos en los que la ruptura del espacio escénico convencional, la interacción y la proximidad emocional también eran una marca de su quehacer. En esta trilogía destaca la primera entrega, *Como piedras*, obra en la que resultó muy interesante la incorporación en el espectáculo de los padres reales de cada uno de los intérpretes, en una obra de clara vocación autobiográfica, centrada en el mundo de la infancia. Muestra de su éxito de público y de crítica ha sido la larga vida de sus espectáculos, los cuales participaron en el circuito de la Red de Teatros Alternativos en los años 2007, 2010 y 2012 respectivamente, y con los que llegaron hasta Argentina en 2010, con *Como piedras*, concretamente a Buenos Aires, a la sala Timbre 4, y a Córdoba, al Centro Cultural España³¹. Con *Ejercicios de amor* visitaron en 2011 Uruguay, en donde participaron en la segunda edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay "Territorios de la Memoria".

Su último trabajo es *Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez* (2013), en el que el referente más destacado ya no son los actores-personajes, sino el artista plástico Fermín Jiménez (Pamplona, 1979), quien, además de ser amigo de los

³⁰Esta compañía cuenta, además, con Joan Collado, Jesús Muñoz y Àlex Cantó. Desde 2002 disponen de un espacio propio, la sala Flotant, donde no sólo crean sus espectáculos sino que está dedicado a la creación, formación e investigación teatral, abierto también a otras compañías y creadores. Véase www.elpontflotant.es [Consulta: 25 julio 2013].

³¹Se puede visionar un fragmento de la función en <http://www.youtube.com/watch?v=kieLihR2Gdk> [Consulta: 27 julio 2013]. *Como piedras* fue galardonado en la categoría de espectáculo revelación en el Feria de Teatro de Huesca (2007) o con el premio al mejor texto en los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana (2007), por lo que ha sido editado, en versión bilingüe, dentro de la colección de Teatros de la Generalitat. También fue nominado a mejor espectáculo extranjero en los Premios Teatro del Mundo de Buenos Aires en 2010.

miembros de la compañía, comparte una misma generación y, según los miembros de El Pont Flotant, es alguien que sabe vivir mejor que ellos. Esta obra nos acerca a una reflexión sobre la necesidad imperiosa de trabajar, la imposición social de dedicar más horas a trabajar que a otras actividades de carácter lúdico, familiar, etc., a cómo no paramos de construir, de generar, de crear, cuando estamos rodeados de excedentes, aunque muy mal repartidos. Asimismo, se nos plantea, de manera irónica, la necesidad de tiempo libre en un momento en el que mucha gente, dada la crisis económica y el desempleo, es lo único que tiene. La obra puede verse, así pues, como una oda a los tiempos muertos, al aburrimiento, a la capacidad de vivir con tranquilidad y buen humor, a tomarse la vida con filosofía y con creatividad³².

Finalmente, nos acercamos a Teatro de lo Inestable (2003), otra de las iniciativas más relevantes de los últimos años en el panorama valenciano, compañía que además cuenta con un espacio propio en el que realiza una amplia programación de espectáculos teatrales y de danza. Sus propuestas, quizás las más radicales de todas las aquí comentadas, han evolucionado de un teatro marcado por lo físico, aunque sin exclusión de la palabra, especialmente en forma de breves monólogos, a un trabajo marcado cada vez más por el audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación. La compañía acostumbra a desarrollar sus trabajos a partir de la reflexión sobre líneas temáticas que van abordando en cada momento (la teoría de las catástrofes, el refugio, el hombre del siglo XXI, la persona o la identidad) y como resultado de procesos largos de debate y construcción escénica.

Una de las caras más visibles de este colectivo es Jacobo Pallarés (Gandia, 1974), pero ha contado también con el trabajo creativo, entre otros, de Jéssica Belda, María José Guisado y, sobre todo, Maribel Bayona.³³ Belda, vinculada a Inestable durante algunos años, dirigió en 2006 el espectáculo *De escorpiones, azares y elecciones* y escribió y codirigió en 2008 *Cuando el silencio cae en los relojes de arena*. María José Guisado crea en 2012, junto a Rafa Palomares, *Adni o*

³²Pau Pons, además de su trabajo en El Pont Flotant, ha ejercido como ayudante de dirección y como directora para otras compañías. Con Joan Miquel Reig dirigió *T'espere baix* (2009), para Combinats, y los infantiles *Yayos* (2009) y *Atlas* (2011), para la productora Germinal. Por la dirección de *Yayos* fue galardonada en la Feria de Teatro Fetén de Gijón en 2010.

³³Se puede ver la trayectoria de Inestable en www.espacioinestable.com [Consulta: 2 septiembre 2013].

Echar chepa de tanto mirarse el ombligo, centrada en la identidad y el narcisismo, y también participa en la creación de *El desencanto* (2012). Maribel Bayona (Valencia, 1979), una de las mujeres de teatro más activas durante los últimos años, ha tenido una formación en danza, teatro y filología. En Inestable ha desarrollado una importante trayectoria primero como actriz³⁴ y autora y, posteriormente, también como directora y co-creadora de diferentes espectáculos.

En 2006, Inestable estrena *Elecciones, azares y escorpiones*, con texto de Bayona, una obra que, alejada de un teatro narrativo, reflexionaba sobre la elección y sus implicaciones como la responsabilidad, el posicionamiento o la valentía. En *Judas y sus desiertos* (2007), donde también veíamos la participación de Molero como autora, se nos acercaba a la generación de sus creadores, en una línea de teatro autobiográfico característico de algunos de sus montajes, y se revisaba la actitud o la experiencia vital de sus miembros en torno a la idea de traición, ante el momento presente y frente a otros grupos de edad. En *La perrera* (2008), con Bayona como coautora, el punto de partida era la idea de refugio y todos aquellos elementos (familia, casa, sistema, orden, rutinas, hábitos, etc.) que nos pueden producir sensación de refugio o de seguridad vistos con su carga de problematicidad. En el campo de la dirección, su dedicación se inicia más tarde y la encontramos como codirectora en *Cuando el silencio cae en los relojes de arena* (2008).

De entre sus trabajos en Inestable destaca *Persona-I* (2011), ya que, en esta ocasión, Bayona asumió la creación y la interpretación, un espectáculo, casi se podría decir un unipersonal, que se centraba en la construcción de la identidad o las diferencias de género, en el que también estuvo involucrada Eva Zapico como asesora de dirección. Este espectáculo se vinculaba a la temática de la identidad, tema elegido para el desarrollo del proyecto europeo *Islotes en red* (2011-2013) que la compañía llevó a cabo junto a otros colectivos de España y de países europeos (Alemania, Italia y Portugal). Este proyecto, financiado por la Unión Europea, se articulaba en torno a diferentes líneas de trabajo: creación de espectáculos, exhibición-programación de estos en las diferentes salas

³⁴Como actriz ha participado en espectáculos de diferentes compañías como la de Eva Zapico, Combinats o Bramant Teatre.

participantes, la formación-divulgación de contenidos a través de talleres, charlas y debates y la edición de la revista *Red Escénica*³⁵.

De 2012 es *El desencanto*, un espectáculo de Inestable en el que Bayona participa, dentro de un colectivo amplio, en las diferentes facetas creativas de la obra. Este espectáculo devino el más complejo de todos los realizados hasta el momento, puesto que la propuesta incluía tanto la sala teatral como itinerarios en grupo por otros espacios cercanos (un piso y una plaza). Además, se incorporaron a la propuesta personas que no forman parte de la compañía ni del mundo del teatro, como los miembros de cuatro familias y cuatro personas mayores, coordinados por cuatro creadores-directores. La obra pretendía mostrar o documentar, según explica la compañía, el momento presente tanto desde el punto de vista social o familiar como desde la perspectiva de su propio trabajo como compañía³⁶. En 2013, llega *El acontecimiento. Espacios de resistencia*, un nuevo espectáculo creado por cuatro miembros de Inestable, entre los que Maribel Bayona se encuentra también como codirectora e intérprete. Siguiendo la línea marcada por el espectáculo anterior, el proceso de trabajo ha incorporado un buen número de actores no profesionales, de diferentes edades, para abordar el concepto de resistencia, el cual da como resultado una forma escénica marcada por el activismo ante la crisis actual y la interacción entre actores, público y itinerancia en el espacio, sin dejar de lado su habitual experimentación con el documento audiovisual y las tecnologías de la comunicación, en este caso a partir de los teléfonos móviles³⁷.

7. Consideraciones finales

Después de este recorrido por la presencia de mujeres en la actividad teatral

³⁵*Persona-I* participó en el circuito de la Red de Teatros Alternativos en 2011. Se puede ver un fragmento de este espectáculo en http://www.youtube.com/watch?v=5uM92Dq_ByU [Consulta: 8 septiembre 2013].

³⁶Se puede ver un fragmento de este espectáculo en http://www.youtube.com/watch?v=6gT_UI9erQA [Consulta: 10 septiembre 2013].

³⁷Bayona también participa en 2010 en la puesta en marcha de otra iniciativa de creación de espectáculos, Dársena Producciones, junto a Jéssica Belda y José Banyuls, compañía que ha realizado hasta el momento tres espectáculos. Bayona ejerce como codirectora y actriz en *No se está mal en el paraíso* (2011). Además, es autora, entre otras, de *Hueles a cama. Me encanta cuando hueles a cama* (2004), *Calles y gente* (2006) y *Retrato* (2008), piezas publicadas en los volúmenes 3, 5 y 7 de la colección *Acotaciones en la caja negra*. En 2012 participa en el espectáculo colectivo *Valèntia* con la pieza *La malaltia*.

valenciana reciente, consideramos que se puede afirmar que, si nos fijamos en el campo estricto de la literatura dramática, el teatro valenciano cuenta con aportaciones habituales desde finales de la década de los noventa, como la escritura de Patricia Pardo, si bien no ha dado lugar todavía a una autora de trayectoria consolidada, como sí lo es la catalana Lluïsa Cunillé, muy presente en nuestra escena a partir de la compañía Hongaresa. De entre las autoras de incorporación reciente, Rosa Molero es la que podría responder de manera más clara a la figura específica de autora teatral. Más allá de las compañías y productoras, resulta descorazonadora la escasa atención que el teatro público ha mostrado hacia el trabajo de todas estas nuevas autoras, mucho más sorprendente resulta en los últimos años en los que la nómina de dramaturgas ha aumentado de manera palmaria. En el campo de la dirección de escena, y dejando de lado el caso especial de Carme Portaceli, constatamos que a partir de la segunda mitad de la década de los años noventa hubo una incorporación destacada de actrices al mundo de la dirección, tanto como directoras como en el terreno de la ayudantía de dirección, con nombres como Imma Sancho, Lola López, Ester Alabor o Laura Useleti. En este campo, sin duda, Gemma Miralles se ha convertido en el referente más consolidado de directora, con una dedicación ininterrumpida a este oficio desde finales del siglo pasado, aunque su línea creativa esté sujeta a las compañías para las que trabaja, vinculadas sobre todo a un teatro comercial o para público familiar. Asimismo, constatamos que resulta muy significativa la presencia de mujeres en el mundo de la gestión teatral, tanto desde la actividad de las compañías como desde la distribución de los espectáculos o la programación de espacios. Contamos, así pues, con trayectorias relevantes como las de Pilar Almeria, Marisol Limiñana o María Ángeles Marchirant.

Destacaríamos, ya para terminar, el hecho de que con el cambio de siglo han ido apareciendo nuevas iniciativas de producción escénica en las que nos encontramos a creadoras muy interesantes como Patricia Pardo, Eva Zapico, Pau Pons o Maribel Bayona, las cuales combinan los diversos campos teatrales (autoría, interpretación, dirección...), fundadoras o cofundadoras de estructuras estables de creación y producción de espectáculos. Estos nombres representan ejemplos evidentes de un cambio sociológico en el teatro valenciano, el cual, finalmente, ha

dado espacio, más allá del mundo de la interpretación o la gestión, a las creadoras-productoras escénicas. Esta nueva realidad, característica del siglo XXI, nos permite poder hablar ya no sólo de actrices que de manera más o menos puntual asumen otras responsabilidades, sino de mujeres de teatro en un sentido global, de creadoras que impulsan y aportan su personalidad y su punto de vista a algunas de las más destacadas líneas de renovación y reflexión de la escena actual.

ramon.rosello@uv.es

Abstract

The article focuses on the presence of women in the Valencian theatre of recent years in fields other than acting, where they have traditionally been active. We observe that women have progressively gained space here both in creative fields (as directors, writers and designers) and at management level (in the public sector or in individual theatre companies and production and design firms). Thus, we aim to examine how women have gradually increased their participation in the world of professional theatre by taking on new creative roles, whether by combining these with acting roles or by moving on to other areas. Some current examples of this phenomenon are highlighted: Eva Zapico, Patricia Pardo, Pau Pons, and Maribel Bayona.

Palabras clave: teatro valenciano actual, autoras, directoras, gestoras teatrales

Keywords: Current Valencian Theatre, Women Writers, Women Directors, Women in Theatre Management.