

EMPORIO

AÑO 1 / Nº 2

THEJA

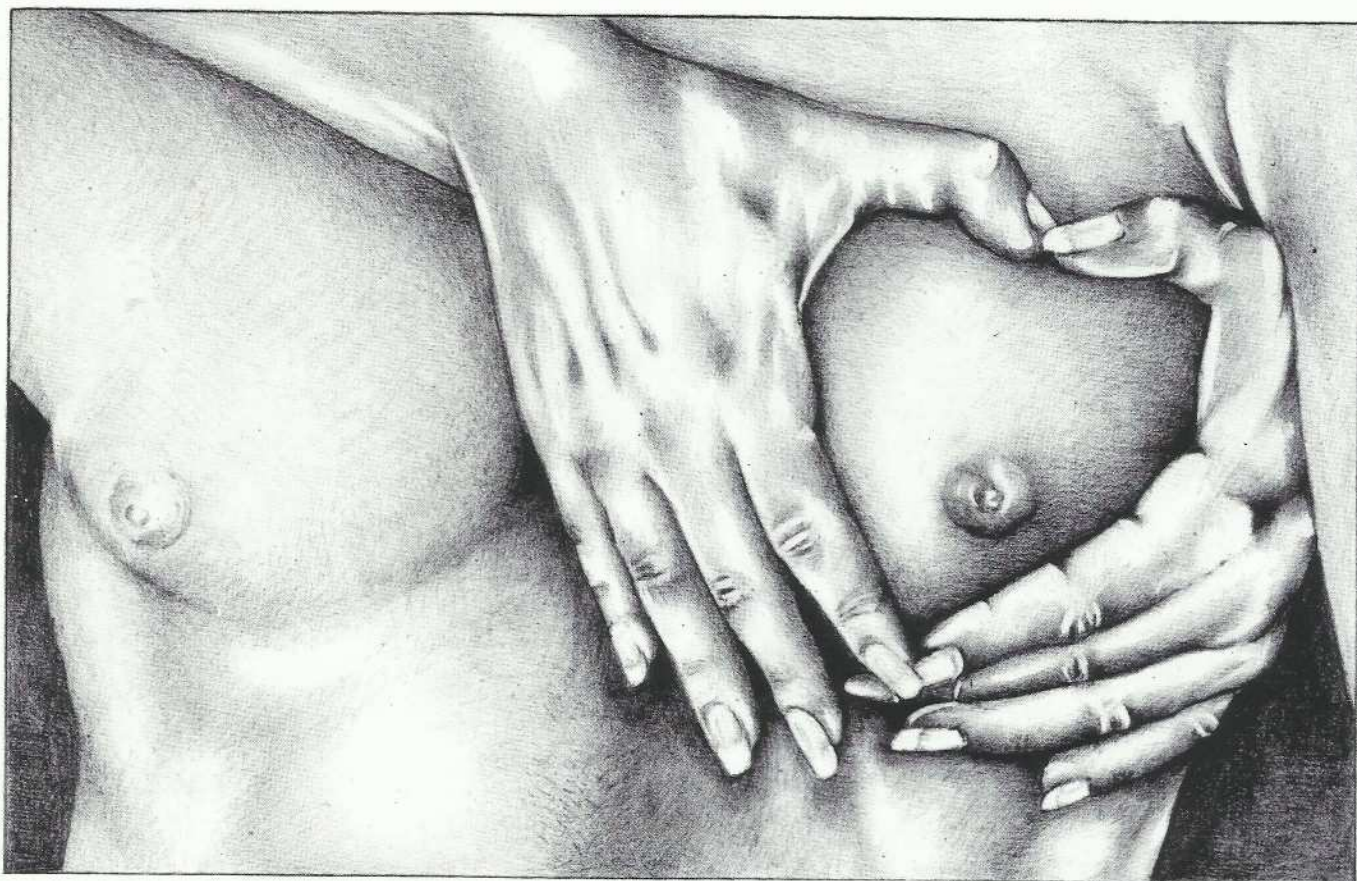
TEATRO

Cuatricentenario

GRUPO THEJA / CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA - CONAC

TODO *Corazón*

DE JOSE SIMON ESCALONA

CONTENIDO

EDITORIAL

Javier Vidal. **3**

PRESENTACION THEJA EDICIONES

Poemas de Román Chalbaud.
Capítulo 4 Amargo de Angostura
de José Simón Escalona. **4**

ENTREVISTA CON

Carmen Ramia / por Ana Paula Piñeiros. **8**

DIDACTICA / MENTE / TEATRO

Por Maigualida Escalona. **10**

MENESES EN EL ESPEJO DEL THEJA

Por Rosalio Inojosa **11**

LA UTOPIA INMORTAL, Y OMNIPRESENTE

Por Isaac Chocrón **13**

PRESENTACION THEJA EDICIONES

Afiches de obras venezolanas en el Theja **15**

CINCO DEL QUINTO

Por José Simón Escalona **20**

ENTREVISTA CON

Julie Restifo / Por Javier Moreno **24**

MADE IN VENEZUELA

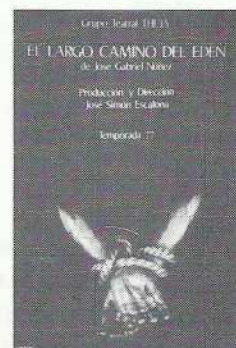
Por Javier Vidal **28**

UNA SEÑORA BARRA

Por Nathaly Salas **33**

FICHA THEJA

36

GRUPO THEJA / DIRECTIVA

José Simón Escalona.....PRESIDENTE
Javier Vidal.....VICE-PRESIDENTE
Rosario Inojosa.....TESORERO
Angélica Escalona.....SECRETARIA DE ACTAS
Enrique Marcano.....VOCAL I
Maigualida Escalona.....VOCAL II
Juan Carlos Gardié.....VOCAL III
Dr. Pedro Alvarez.....CONSULTOR JURIDICO
María Teresa Castillo.....MIEMBROS HONORARIOS
José Antonio Abreu
Horacio Peterson
Carmen Ramia
Pilar Romero
Germán Lejter
Manuel Bermúdez
José Gabriel Núñez

THEJA EDICIONES REVISTA EMPORIO THEJA Nº 2

Javier Vidal.....DIRECTOR
Frank Spano.....COORDINADOR
Nacho Huett.....DISEÑO GRÁFICO
Roland Streuli.....FOTO-PORTADA
Hernán Mejía.....FOTOGRAFIA
Rosario Inojosa.....ASESORIA GRÁFICA
Impresos Melvin.....IMPRESIÓN
Nathaly Salas.....PRENSA
Juan Carlos Gardié
Román Chalbaud.....COLABORADORES
Carmen Ramia
Isaac Chocrón
Ana Paula Piñeiros
Julie Restifo

Depósito Legal: pp. 95-0089 ISSN: 1315-9100

**ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DE THEJA EDICIONES.
ASOCIACIÓN CIVIL THEJA DE VENEZUELA.**

Asociación civil sin fines de lucro, registrada en la Oficina
Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Departamento
Libertador del Distrito Federal, bajo el Nº 25, Protocolo 1º
Tomo 44 (Fundado en 1973)

EDITORIAL

Las fiestas dionisiacas eran celebraciones que anualmente se efectuaban para rendir culto al dios de la fertilidad. Apoteosis al aire libre, con vino y ligeros de ropa, por aquello de la carne, en su doble sentido o en su doble discurso. Los hombres de teatro somos dionisiacos, nos gustan los juegos, fiestas y olimpiadas con el vino y la carne desnuda y fresca, aun siendo vegetarianos. En el primer número de EMPORIO conmemoramos los fastos del XX Aniversario del THEJA. En esta ocasión hemos abierto nuestras páginas para encomiar algo que nos atañe directamente a todos, en nuestra tradición e idiosincrasia: Los 400 años del teatro nacional. El teatro venezolano es ya cuatricentenario y para su gala, el sector, junto a las diferentes instituciones, grupos e individualidades, celebramos trabajando esta fecha conmemorativa. Fecha que paradójicamente se desentiende de un Estado ciego, mudo y sordo. Aquel edicto de la Real Cédula de 1595 quedará para los burócratas en el desprecio, ¿olvido?. Gracias a la dialéctica los hombres de teatro somos distintos. Estamos en la otra orilla, en la orilla fértil de Dioniso. EMPORIO hace un pequeño balance de la presencia de la dramaturgia venezolana en el grupo THEJA... Presenta un panorama gráfico de afiches de obras venezolanas, asumiendo su pasado como la única forma de seguir existiendo en el futuro. Un mañana que Escalona presenta como muestrario con cinco del V Taller de Jóvenes Artistas. Como postre editorial Isaac Chocrón nos cede su letra y su optimismo por seguir creyendo en Utopía, algo por el cual nosotros, los hombres de teatro aún seguimos creyendo como ejercicio vital de la imaginación y la creación. En el pousse-café, nuestra Hada Madrina, Carmen Ramia, aporta su visión gremial y ejecutiva sobre el Teatro venezolano en los tiempos de crisis: "Reinventar Venezuela". Como el viejo adagio popular, el segundo número de EMPORIO es mejor que el primero y peor que el tercero.

Theja Ediciones

THEJA EDICIONES es un nuevo proyecto del grupo THEJA que profundiza sus propios principios de grupo abocado a la investigación metodológica del hecho escénico. Hoy por hoy el grupo es una institución de artistas cuya suma de individualidades se pueden ver dispersadas, si no hay una dedicada documentación de los procesos de investigación y trabajos de puesta en escena, dramaturgia y performántica. Y con ese fin a nacido este proyecto editorial.

Por supuesto que EMPORIO ya es, de por sí, el embrión de esta empresa. Es una factoría donde el principal objetivo es documentar todo el trabajo de investigación, conclusiones y procesos de trabajo escénico en la agrupación. Nuestros primeros trabajos sobre investigación y trabajos de autoría escénica están fundamentados en la edición del libro de montaje de la versión y puesta en escena de dos piezas claves de la dramaturgia occidental: TROYANAS y EL PRINCIPE CONSTANTE.

Por otra parte hemos querido abrir nuestra editorial a las potencialidades que del mismo grupo emergen con originalidad, y por una causa u otra, no encuentran espacio en nuestro mezquino mundo editorial. De esta manera vamos a editar la opera prima de la narración de José Simón Escalona: AMARGO DE ANGOSTURA.

De igual manera la poesía de dos grandes hombres de teatro venezolano: Román Chalbaud, Enrique León y Eduardo Gil. Así como las obligadas obras teatrales de José Simón Escalona, recientemente estrenada: TODO CORAZON y la más reciente pieza de Javier Vidal, la cual aún no ha tenido inspiración titular.

PRESENTACION

Poemas de Román Chalbaud

y

Amargo de Angostura
de José Simón Escalona

Está en lista de espera un trabajo de grado sobre la estética y evolución escénica del grupo Theja proveniente de la Escuela de Arte de la UCV, así como también los trabajos de post-grado de Teatro Latinoamericano de Frank Spano y Javier Vidal aún en proceso de investigación metodológica.

Es difícil y se hace aún más cuesta arriba que este proyecto se inicie en los tiempos más desafortunados de nuestra historia cultural, cuando todo el horizonte se vislumbra brumoso, casi borrado por la tormenta de la crisis. Una crisis que no ha sabido rebotar del fondo. Pues hace tiempo que lo hemos tocado. Sin embargo esos son los caminos que nos estamos cimentando para poder sustentar lo que por otra parte celebramos: el pasado. Si bien los cuatrocientos años se celebran gracias a que hay una memoria que nos lo recuerda, debemos, por otra parte, documentar este arte efímero de la representación, para que mañana no nos ignoren. Una ignorancia que parte de un Estado insensible e incapaz de responder a su pueblo y a sus artistas. Un Estado isla que está por hundirse.

THEJA EDICIONES quiere rescatar la memoria de nuestro teatro a partir de nuestro trabajo de día a día. Creemos en la palabra y en la palabra escrita e impresa. Es decir: imperecedera.

POEMAS

Román Chalbaud

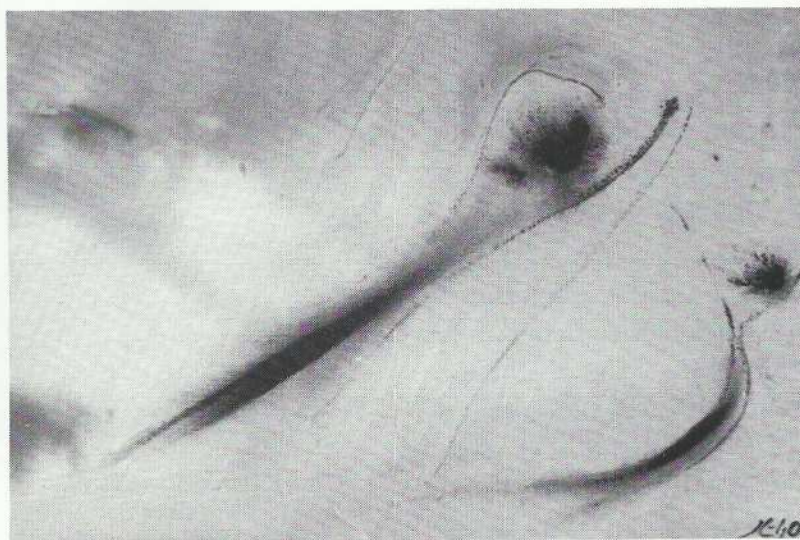
Por fin en el espacio se abre un claro profundo
desde donde mirarnos.
Estamos asombrados al vernos.
Nos contemplamos y somos otros.
No los mismos de ayer.
Somos siluetas nuevas.
Es difícil reconocer en estos pasos
nuestras sombras,
en estos cantos nuestras voces.
Son ajenos los cuerpos,
ausentes las palabras,
marchitas las sonrisas.
Cansados recorreremos las galaxias.
Nuestro movimiento es tan leve
que parece flotar extraterrestre
la imagen tierna de lo humano.
Estás entre mis brazos.
Alrededor la guerra.
Trato de salvarte.
Los satélites cruzan
y casi chocan cuando el beso muerde
tu acero ajeno que es también mi carne.

Título: Donde tu cuerpo yace
Autor: Nacho Huett
Técnica: Mixta sobre cartón

La soledad de la mano
con el pulso hecho polvo
y la ceniza de fuego entre los dedos.
Mi soledad. Tu soledad. Te la regalo.
Estoy solo, pero no me siento solo
Al escuchar mi desatino me acompañas.
De aquella soledad que confundiste con temor
te traigo la mentira de mi ausencia,
te la entrego silenciosamente.
Como corresponde a quien sabe
lo peligroso que es jugar con las palabras.

Los ojos se te van enturbulando.
La mirada baja hasta la quijada.
El pelo se revuelve en la frente
y cae sobre las orejas.
Pareces escuchar, pero piensas en otra cosa.
Me traicionas mientras te hablo.

Título: Lejanos
Autor: Nacho Huett
Técnica: Mixta sobre cartón

AMARGO DE ANGOSTURA

De José Simón Escalona

Capítulo 4

Aún en el ensueño se me ocurrió que una vez más recibía la visita de mi tío Chiquito. Sentado en la cama, con los pies descalzos sobre las sábanas, los pies azules chiquititos de mi tío y sus manitas rosadas y su cara de angelito troncho, parecía uno de los querubines que estaban pintados a los pies de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que estaba en el altar del cuarto de mi abuela.

La primera vez que hablé con mi tío Chiquito, salí a contárselo a todo el mundo.

- Déjate de inventos, hijo.

- Ay, Dios mío, será que este muchacho tiene "La cosa" otra vez.

"La cosa" era como una maldición, una anomalía que ni siquiera tenía nombre. "La cosa" me visitaba regularmente, a veces el tío Chiquito tenía que ver con la cosa, pero otras no, aparecía en mi cuarto, en el patio, entre los corotos de la mediagua del patio de la tierra y mi tío Chiquito hablaba conmigo.

- En el mundo de los hombres vivos no hay libertad: todos están recluidos en una soledad sin esperanzas. No aprendieron nunca a construir sentimientos de solidaridad. Pero aquí sí. Aquí entre los muertos existe la solidaridad porque todos somos iguales. Aquí sí hay felicidad, no hay miedo en la muerte.

Y se quedaba con los ojos cerrados, con una alegría y una sonrisa en los labios preciosos, que encantaba, al igual que el ritmo de sus dedos pulgares empeñados en dibujar círculos infinita, incansablemente, por siempre...

Te digo que me habló, abuela.

- Yo creo que tu tienes la vis de tu tatarabuela, yo estoy preparando un cuaderno, para que cuando me muera, guardes todas las oraciones y seas tú el que herede los poderes.

- ¿Cuáles poderes, abuela?

- No me digas abuela, a mí no me gusta que me digas abuela, yo soy tu Nani. Y los poderes, guá, mijo, son Los Poderes.

Y me enseñó la mano del Todopoderoso: una mano extendida que emergía de entre las nubes, con una herida roja en el medio de la palma de las manos, una herida humana, un orificio del cuerpo, igual pero en un sitio nuevo, era ombligo, era la cosota roja entre las piernas morenas de Eucaris, era el ojo macho en los cosos de los hijos de papamío, era el hueco enrojecido y ardoso para envainar el termómetro, era nariz, era boca, mirada de enfermos. Ahí en el medio de aquella hermosa mano sin arrugas ni líneas, rosada y abierta, estaban todos los misterios, y sobre cada dedo una figura de santo, de hombres que se contaban con los cinco dedos de una sola mano nacida de las nubes alborotadas por el revoloteo de serafines y querubines que repetían el rostro de mi tío Chiquito contándome de la muerte. Enamorándome.

CARMEN RAMIA

con una trayectoria importante dentro del sector que merecía ser reconocida con un espacio propio.

Piensa que en el **Theja** son muy profesionales, y que esta profesionalidad está signada por la sensualidad y el vanguardismo, lo que le concede unas características muy especiales al grupo:

"Es muy importante, lo que ellos han logrado no sólo desde el punto de vista de la estética sino como grupo de trabajo. Una de las características más importantes de ellos es la excelencia".

Desde que el Grupo **Theja** comenzó a desarrollarse dentro del ámbito estudiantil y luego traspasado esta frontera liceísta para sumergirse en las aguas del teatro profesional, ha contado con el apoyo de una "madrina" muy especial: **Carmen Ramia**.

Aunque es directora de una institución cultural tan importante como el Ateneo de Caracas, desborda una increíble sencillez y una cálida personalidad que no debe confundirse con el rigor y la disciplina que constituyen las directrices de su trabajo.

Su amistad con el Grupo **Theja** nace desde hace muchos años pero se consolida a raíz de la discusión que se originó sobre la concesión del Teatro Alberto de Paz y Mateos, para la cual apoyó a la agrupación puesto que consideraba que era una institución

Apunta que la capacidad gerencial le ha servido al **Theja**, como a otras instituciones, para lograr sus metas. Sin esta visión del gerente cultural moderno, difícilmente hubiera el **Theja** alcanzado lo que hoy se puede ver, tanto por dentro como por fuera; es por ello que comenta que:

"Es un grupo modelo porque cada vez es más profesional y sumamente cuidadoso en lo que hace en beneficio del grupo, de su formación y hasta del país".

Señala que el legado del Theja en estos veinte años de labores, es el haber surgido como teatro estudiantil y luego profesionalizarse y convertir una sala que fue entregada "en el suelo" en lo que hoy se ha convertido en "una maravilla".

"Esa manera de trabajar del Theja es un legado, la responsabilidad de cada quien en el grupo, buscando una tendencia y una ética hacia la excelencia es muy importante como aporte para el país porque la gerencia cultural, no se puede entender hoy en día como antes de buena voluntad, las exigencias son cada vez mayores y el que triunfa es el que es más profesional, es el que maneja los niveles de excelencia, el que se propone metas para alcanzarlas a costa de lo que sea.

En cuanto, a si el Theja es una escuela para nuevos talentos o un teatro para consagración de artistas con experiencia en otras instituciones, es de la opinión que puede ser ambas cosas; pero que, fundamentalmente, el Theja es una manera de vivir y de hacer teatro, es una escuela que enseña a través de la excelencia ya que la gente que se va integrando a la agrupación asume esta forma de ver el hecho teatral".

Para finalizar, dio un consejo en tiempos convulsionados y de coyuntura, que bien podría servirle a cualquier institución que trabaje con autenticidad:

"En esta época de crisis lo que les digo es que sigan siendo como son, unas personas combativas, acostumbradas a trabajar en situaciones difíciles, y a lograr lo que se proponen".

Palabras como estas en los actuales momentos, vienen a ser un manojo de esperanza, que sólo podría ser dado por alguien que más que una madrina, ha sido un ángel.

Ana Paula Piñeiros

DIDACTICA

MENTE

TEATRO

El Grupo Theja se ha caracterizado, en entender, a lo largo de toda su trayectoria que el trabajo del artista no puede estar desligado de su desarrollo integral como humanista. Por ello, ha establecido una dinámica pedagógica que se centra en el desarrollo del trabajo académico.

Esta filosofía didáctica, se sostiene en la formación de nuevos artistas. Un artista integral que verifique sus capacidades intelectuales y operativas (teatrales) por medio de un taller intensivo. El Taller de Jóvenes Artista (T-JA) es el plan educativo que ha servido como plataforma para esta formación.

La metodología y características de estos talleres han evolucionado según el crecimiento y los intereses del Grupo Theja. De esta manera, "El Taller de Jóvenes Artistas" ha vivido una dinámica pedagógica progresiva y especializada, a medida que ha cambiado o avanzado el tiempo. Como muestra de ello, podemos reconocer a varias generaciones, que; como hombres y mujeres de teatro, han proporcionado grandes satisfacciones tanto al Grupo Theja como al teatro venezolano. Esta esencia pedagógica se puede rastrear como elemento original del Theja, más aún si recordamos sus principios liceístas.

Theja es pues, desarrollo pedagógico desde sus inicios. Dada esta razón, es por la que en 1995 se abrió el "VI Taller de Jóvenes Artistas". Las bases de esta estrategia instructiva está destinada a aquellos jóvenes con inquietudes o con experiencia artística, que puedan manejar un lenguaje básico, que les permita garantizar su capacidad y profesionalismo; para formar parte del Grupo Theja o de cualquier otra agrupación de primera fila del teatro, en el país. El objetivo fundamental del taller es introducir a nóveles estudiantes universitarios con inclinaciones artísticas al trabajo de especialización actoral. Para ello se ha diseñado un programa que cubre: Interpretación, Interacción con la dirección, Voz y Dicción, Cuerpo Actoral, Análisis teatral, Historia Teatral y Aplicación Musical.

Este programa educativo ha servido como espacio nivelador de aspirantes al elenco estable del Grupo Theja y ha permitido reafirmar como el concepto de desarrollo didáctico es inherente a la actividad teatral.

Margalida Escalona

MENESES EN EL ESPEJO DEL THEJA

Al comienzo de este proceso decía yo que la inclusión de "El marido de Nieves Mármol" de Guillermo Meneses en la temporada Theja 1995, en versión intertextualizada de Frank Spano, era y es hoy día oportuna por varias razones. La primera es la que propicia la reflexión sobre los distintos enfoques internos que damos a la estética Theja; observada ésta desde el marco de referencias teóricas que el sólido trabajo literario de Meneses le ha aportado y tiene por aportar. Ha surgido en consecuencia la necesidad de retomar, desmenuzar, confrontar y hasta reventar, algunos o algún código de lo que llamamos nuestro lenguaje para *decir teatro*. En esa *decodificación* hemos transitado por el caos de las ideas; pero luego se han ido decantando formas puras que hemos bebido con afán. Nuestra búsqueda ha sido continuada en el estudio y la investigación. Pudiéramos decir que quemamos el terreno; el rastrojo en cenizas ha carbonatado la tierra y surgido de nuevo la vida.

La teoría del espejo, el reflejo, la perpetuidad del arte y la vida efímera, la negación del yo-artista, el otro yo-individuo, la circularidad de la acción, la intertextualización, la pátina homófila perversa de la que bañamos nuestros montajes..., son aspectos que barajamos en medio del análisis y la confrontación. Suena a estudio semiológico, a complejas teorías de imbricadas interconexiones; pero como cita la conseja, en la escena no se puede teorizar; y

sin embargo, han estado y estarán allí; las manejamos a antojo; conscientes en casos particulares, intuitiva en otras generalidades; y siempre están presentes como entes orgánicos que tienen dinámica vital. Crecen con cada proceso, con cada espectáculo, con cada temporada, y aún con cada función. Se movilizan y transforman, pero son actos tan exclusivamente individuales y personales que pueden solo ser *valorados por el testimonio apasionado de quien fue, en relación a ellos, autor, actor y espectador, al mismo tiempo*. Y nos seguiremos dando duro con ellos hasta que los agotemos. Pozo hondo éste del que aún queda agua fresca que tomar.

En resultas, *Narciso Espejo: El marido de Nieves Mármol, Mise en Abyme* intertextualizada de: *El Marido de Nieves Mármol, El Falso Cuaderno de Narciso Espejo, Tardío regreso a través de un espejo y, Disfraces y Espejos* de Guillermo Meneses, por Frank Spano y Rosalio Inojosa, o simplemente el *Proyecto Meneses* como hemos dado en llamar a este montaje, representa por ende una nueva oportunidad de traer a un vital Meneses a nuestro espejo-Theja; es también ir al encuentro de un espacio impreciso circundado por infinitos reflejos, allá entre los espejos enfrentados de la narrativa menesiana.

Hay sin embargo un novedoso enfoque en la proposición estructural de esta pieza-versión: La *praxis* del espejo-Theja, se mira en la teoría del espejo de Meneses. La imagen de nosotros contemplada por nosotros mismos en el azogado reflejo, no es ya solamente nuestra *mise en scène* bajo nuestros códigos estéticos, sino que a ella está unido un misterio extraño tanto al Theja como a Meneses. Ese misterio es un íntimo deseo de trascendencia a partir del cual el presente es pura impresión sensorial, suspendida entre sueños y recuerdos, grabada en *edificios de eternidad, en lo efímero de siempre, en la permanencia de lo que sólo dura un instante*. Del encuentro ha surgido la confrontación de la teoría del uno con la *praxis* del otro. Ellas validan sus propios códigos en sus divergencias. El espejo es entonces: Lugar común; terreno fértil de la idea; velo etéreo de la imaginación que nos separa de la realidad virtual; reflejo alterado e infinitamente repetido en el frío espacio inconmensurable y abierto del tiempo; limbo en el que ficción y realidad son una misma cosa. El espejo, elemento abstracto que busca su concreción en lo teórico para la narrativa de Meneses.

El espejo, elemento concreto que metamorfosea su existencia hacia la abstracción en lo práctico, para el montaje Theja. El espejo para Meneses y el Theja es consciencia y negación del *yo* del artista dentro de la obra; el *narrador enunciador y enunciatario* en el terreno literario, y el "actor accionista" en el reflejo actante del "otro", en el ámbito escénico; paralelismo éste dicotómico que converge en el infinito, o quizás a solo tres segundos en el futuro, de este instante.

La morfología dramática resuelta en múltiples elipsis, es mas bien un tránsito lúdico de los círculos concéntricos anidados en Meneses, a la vorágine de la espiral performística en la versión escénica Theja. Paso forzoso desde el juego entre diégesis y metadiégesis en *El Marido de Nieves Mármol* a un intercambio dinámico entre extradiégesis y diégesis en *Narciso Espejo: El Marido de Nieves Mármol*. Ha habido consciencia, sí, de la angosta senda, del cortísimo campo focal por el que deambulan estos personajes; incólumes, oscilantes y virtuosos funámbulos entre los abismos de la ridiculez y la estupidez. Pero *Abyssus abissum invocat...* y violencia engendra violencia... Por lo que, ¿cuál sería la gracia? si no fuera así.

Rosalio A. Inojosa

LA UTOPIA INMORTAL Y OMNIPRESENTE

Para el congreso del ITI
(Caracas, Junio, 1995)

Cuyo tema es :

LA CAIDA DE LAS UTOPIAS Y EL NUEVO MILENIO.

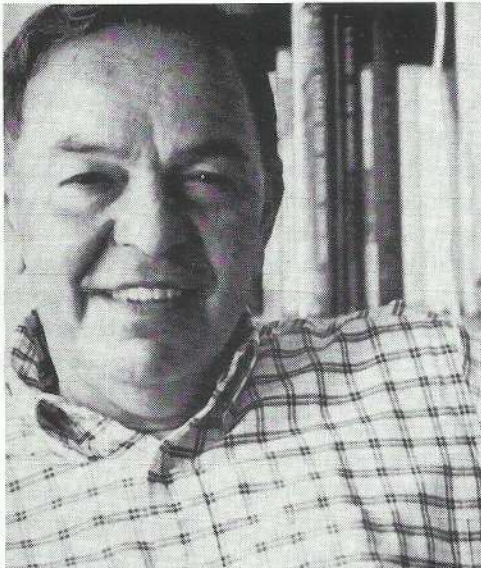
i T i

Isaac
Chocrón

Ignoro, por supuesto, las razones por las cuales fue escogido un tema mas afín a politólogos o sociólogos que a nosotros los dramaturgos, para quienes "utopía" es precisamente cada una de las piezas que escribimos y se estrenan. Si buscamos la etimología de la palabra en cualquier diccionario, todos nos dirán que viene del idioma griego y quiere decir "sitio inexistente", el mismo de cada una de nuestras obras que, con suerte, podemos hacer parecer real.

Evidentemente, los que escogieron el tema se refieren a planes, proyectos, doctrinas o sistemas halagüeños pero irrealizables, y la palabra se hizo sustantivo corriente a partir de la publicación en 1516 del libro de Santo Tomás Moro "Utopía", donde se inventa un país imaginario con todo ordenado para beneficiar a la humanidad y erradicar males tales como la pobreza y la miseria. El invento de Moro -una mentira- se convirtió en verdad descada, gracias a la verosimilitud que imprimió a su creación. ¿No es eso, a fin de cuentas, lo que hace todo dramaturgo? Inventar una mentira -una ficción- tan verídicamente que parezca mas verdad que las vidas de los espectadores que la presencian.

Si bien Moro lo dio nombre a este anhelo universal de un gobierno ideal o, mejor dicho, si se lo dio específicamente el éxito que tuvo su libro, mucho antes Platón en "La ciudad de Dios" el mismo cuento de El Dorado, contemporáneo al de Moro, había

sembrado esta ilusión, todos partiendo de la creencia de que el hombre bueno, quiere su felicidad, trata de mejorarse, pretende llegar a ser respetado y respetable. Nadie ha descrito tal creencia tan superlativamente como Hamlet en la escena 2 del acto II, cuando les dice Rosencrantz y Guildenstern:

*¡Qué obra maestra es el hombre!
¡Cuán noble por su razón! ¡Cuán infinito en facultades! En su forma y movimientos, ¡cuán expresivo y maravilloso! En sus acciones, ¡qué semejante a un dios! ¡La maravilla del mundo! ¡El arquetipo de*

los seres!

"Y sin embargo", remata Shakespeare con su acostumbrada ironía que delata su escepticismo ante cualquier utopía, "¿qué es para mí esa quinta esencia del polvo?". Ochenta y cinco años separan al libro de Moro del estreno de la que muchos consideran obra máxima del máximo dramaturgo jamás conocido. Había pasado un siglo del comienzo del Renacimiento o vuelta a nacer del hombre, otra gran utopía surgida de su confianza en atravesar mares y descubrir tierras. Ya se empezaba a dudar de la bondad congénita del hombre, duda que solamente fue borrada por instantes a finales del siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa resumió en tres palabras el nuevo anhelo de una nueva utopía: "libertad, igualdad, fraternidad".

El siglo XIX vivió el romanticismo de esas tres palabras -una trilogía de utopías- en su primera mitad, cuando como trompetas ellas proclamaron y ciertamente instauraron Estados bajos sus premisas. Nuestro continente americano fue el gran protagonista de esta fiesta, hoy en día reminiscente de contextos operáticos. ¿Y no es el drama musical con su compendio armonizado de todos los recursos escénicos, también una utopía? ¿Cuál dramaturgo no ha deseado alguna vez que sus palabras cabalguen al lomo de la música? Melodías enredando y desenredando las situaciones, logrando certeramente la deseada catarsis.

No hubo catarsis en la segunda mitad del XIX y sí muchas decepciones en cuanto a la validez de aquellas tres palabritas, pero precisamente su fracaso fue el aliento para la concepción de nuevas utopías. Ya no podemos dar cuenta de que este cuento -es a propósito la redundancia- emula a las mareas con sus pleamar y bajamar. Surgieron las teorías socialistas y capitalistas, cada cual con sus emblemas, pero ocurrió también la guerra mas monstruosa de la humanidad acompañada de métodos científicos para exterminio inmediatos. Los seis millones de judíos que perecieron en los campos de concentración mas las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki establecieron desde entonces y aparentemente hasta el infinito, el reino de la tecnología en la tierra - reino en el cual vivimos ahora y reino en el cual seguirán viviendo aquellos habitantes de ese nuevo milenio, nombrado casi con ganas de que aloje también a una nueva utopía. En esta vuelta será una ilusión basada en innovaciones tecnológicas, refinando cada vez mas la electrónica, la cibernética y la automatización: tres ciencias que poseen igual o mayor magia que la de aquellas tres palabritas.

Se duda mucho, sin embargo, de que el hombre tecnológico reincida en formular ilusiones. Se dice mucho que estamos viendo el colapso de la civilización humanística. Se insiste mucho en ser "anti" implica cambio que es violencia por la pérdida implícita. El sinónimo de "anti" es "contra" y cuando mas se usa es contra la ley, contra el Estado que la ejecuta, y apasionadamente contra los gobernantes que aún creen en la ley y Estado. Se vive con todo esto, pero no a favor de ninguna de estas tres piezas claves de la sociedad. Otro triángulo mas para la historia.

Lo que todo este desarraigo significa es que surgirá una defensa de la individualidad, un reclamo a ser testigo y por consiguiente, un deseo de ofrecer testimonio. En vez de creados universales con sus

respuestas tajantes -a la manera de las tres grandes religiones monoteísticas- una creencia personal basada en preguntas, muchas de las cuales no admitirán soluciones. ¿No es ésta la esencia del texto teatral? Preguntas que incitan la participación del público. Preguntas que cada espectador va contestándose según sus propias circunstancias. Todos ven y escuchan la misma obra, ríen o se sobrecogen en los mismos instantes, aplauden igualmente mas a unos que a los otros actores, y sin embargo, cada quien se levanta de su asiento y se va a la calle con su creencia personal sobre el conflicto que acaba de presenciar.

A lo mejor es esta creencia personal en todo lo que nos rodea, la utopía inmortal y omnipresente que nos impulsa a querer seguir viviendo. Es inmortal porque no puede morir mientras queramos vivir y porque queremos legar nuestras experiencias a los que nos suceden. Es omnipresente porque nunca dejamos de pensar que, con suerte, nuestra vida seguirá siendo llevadera, satisfactoria y propensa mejorías. ¿Y cuál es esa creencia personal con carácter de utopía? La convicción de que tenemos un alma. Aún en estos tiempos de variadas definiciones tecnológicas sobre millones de cosas, no hemos logrado definir el alma. Ni siquiera sabemos dónde reside en nuestra estructura algunos de los que nos rodean. Mas aún, la consideramos la esencia de la raza humana. Sin alma lo que nos da aliento, esfuerzo y valor. Es el alma la que otorga validez a ese tiempo llamado futuro.

Porque el alma nos impulsa a creer en una utopía inmortal y omnipresente, quienes inventamos gente en una situación tensa que los transforma -así debe ser todo texto teatral- nos cuidamos de que esas transformaciones ocurran en el ámbito del alma de cada personaje. Es la única magia que igualmente transforma toda mentira que hemos urdido en una verdad mas verdadera que la misma realidad de las vidas de los espectadores. Por eso a menudo se refieren a nuestros personajes como seres reales. Esa es nuestra máxima satisfacción. Esa debe ser nuestra utopía y dejemos las otras, que aparecen y desaparecen, a quienes ofrecen fórmulas y sistemas desprovistos del alma.

Theja Ediciones

presenta

MUESTRA DE AFICHES

Cuando el primer zapatero que hacia zapato escribió un cartel que decía: "Se hacen zapatos", no solamente hacía la publicidad sino que había creado el primer cartel, el primer afiche. El cartel o afiche promocional tiene una estrecha relación con el quehacer teatral. La evolución del afiche del espectáculo tuvo su cresta más luminosa en la *Belle Epoque*, con artistas de la calidad de: Toulouse Lautrec, Mucha..., Beartsley....

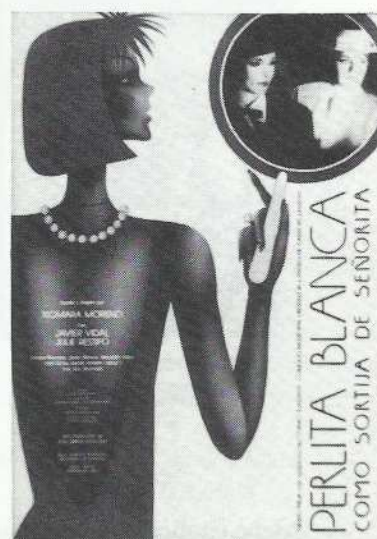
En Venezuela hemos tenido grandes artistas plásticos que se han dedicado al diseño del afiche teatral. Hoy por hoy, el afiche se ha convertido más en un objeto de arte que en un objeto de publicidad. El grupo THEJA ha contribuido en sus veinte años de tradición teatral al fomento del afiche teatral como objeto artístico. Varios artistas han trabajado con nosotros, incluyendo el Premio Nacional de Artes Plásticas.

La muestra que presentamos a continuación en este Emporio Theja N° 2, ha sido reducida al universo de obras dramáticas venezolanas.

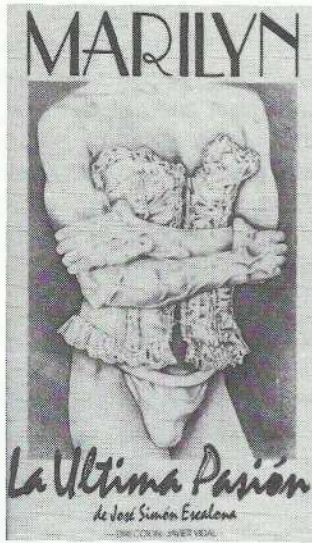
OBRAS VENEZOLANAS EN EL GRUPO THEJA

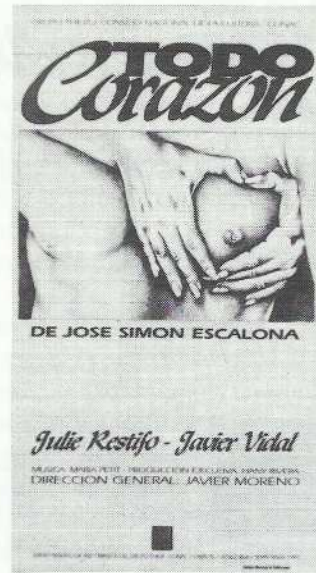
Diseño Gráfico: Giovanni Zebellin
TEMPORADA 1983

Diseño Gráfico: Grafi Record
Fotografía: Blas Pifano
TEMPORADA 1987

Diseño Gráfico: Lourdes Mata
TEMPORADA 1994

Diseño Gráfico: Lourdes Mata
TEMPORADA 1995

MUCHINGA

de Javier Moreno

GRUPO THEJA - VENEZUELA
I FESTIVAL DEL SUR
ENCUENTRO TEATRAL TRES CONTINENTES
CANARIAS - ESPAÑA
SEPTIEMBRE 1988

Diseño Gráfico: Lourdes Mata
Fotografía: Nelson Garrido
TEMPORADA 1988

Fotografía: Ricardo Alfonso
TEMPORADA 1989

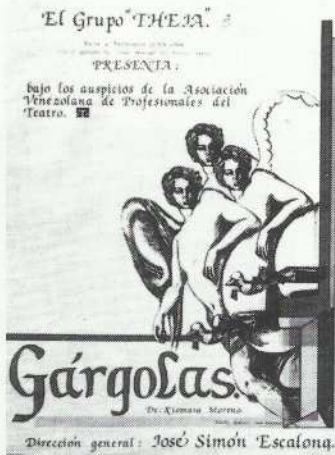

JAV & JOS

Fotografía: Rosalio Inojosa
TEMPORADA 1986

Diseño Gráfico: Lourdes Mata
 Fotografía: Miguel Gracia
TEMPORADA 1990

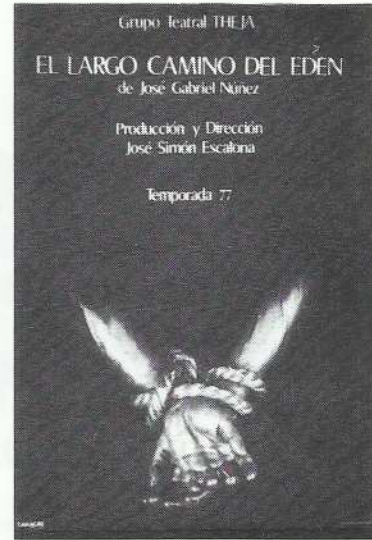
Diseño Gráfico: José Salazar
TEMPORADA 1984

Diseño Gráfico: Lourdes Mata
TEMPORADA 1988

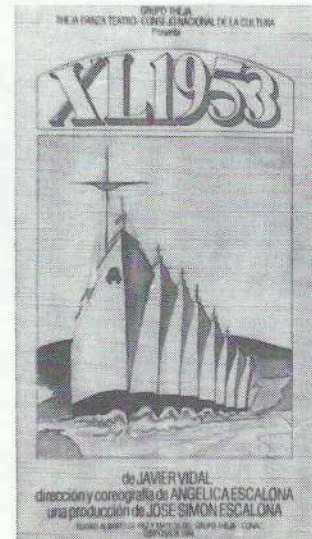
Diseño Gráfico: Natalia Critchley
TEMPORADA 1989

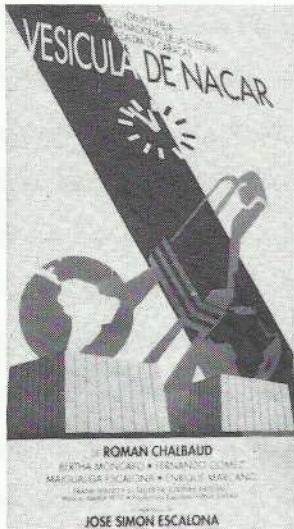
Diseño Gráfico: José Simón Escalona
TEMPORADA 1977

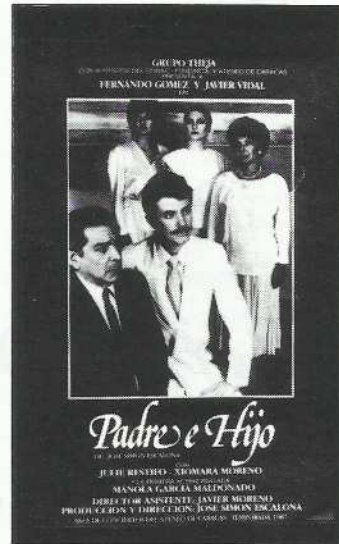
Diseño Gráfico: Rosalio Inojosa
TEMPORADA 1986

Diseño Gráfico: Rosalio Inojosa
TEMPORADA 1994

Diseño Gráfico: Tony Arellano
TEMPORADA 1993

Fotografía: Nelson Garrido
TEMPORADA 1987

Fotografía: Nelson Garrido
TEMPORADA 1987

Diseño Gráfico: José José Villamizar
 David Silva
 Ilustración: Ricardo Rigobón
 Carlos Fuenmayor
TEMPORADA 1995

Cinco DEL QUINTO

por José Simón Escalona

Los TALLERES DE JOVENES ARTISTAS han definido en mucho al propio GRUPO THEJA. Podríamos establecer edades y tiempos con sólo recordar algunos de los integrantes de cada Taller, y van seis, como también dibujar un perfil actual de nuestra agrupación con la mención de los que son y de cual Taller egresaron. Solo basta recordar que del I TALLER está ENRIQUE MARCANO, toda una figura en nuestra historia. El II TALLER dio a Carmelo Castro la oportunidad de crear su propio grupo. Del III TALLER, una pléyade Theja: ROSALIO INOJOSA, NACARID ESCALONA, AURA MARINA LARRAZABAL y OSCAR ESCOBAR, indiscutibles, insoslayables, magníficos. Del alegre IV TALLER, fundamentales como HANY RIVERA y GERARDO SOTO, maravillosos. Y del V TALLER una inyección de fuerza, inteligencia y energía creadora: FRANK SPANO, EMERSON RONDON, NACHO HUETT, MARCO GRIMALDI y ALONSO SANTANA.

Theja Est

En nuestra primera edición de EMPORIO presentamos a la Junta Directiva, donde fundadores como Angélica Escalona, Juan Carlos Gardi, Maigualida Escalona, junto al genial Javier Vidal y quien esto escribe; en breves entrevistas, tratamos de introducir al iniciado seguidor, en la forma de ser THEJA. En esta segunda entrega de nuestra revista, pretendemos, desde nuestra última generación tallerista, -pronto se graduará un nuevo grupo- la cercanía con lo que verdaderamente define al THEJA, sus artistas, nuestro auténtico gran capital. Esta vez, quise hablarles de ellos, a modo de introducción, para que los amen tanto como yo.

Frank Spano

Es Frank una mezcla explosiva de inteligencia y sensualidad. Todo en él es razón y pasión, una tan desbordada como la otra, y sin embargo, en tan exquisito equilibrio, que invita a disfrutarlo. Como escritor, actor, director, pedagogo y filósofo excita los sentidos y, sufriendolo, algo especial nos mantiene unidos a él. De rasgos pronunciados, tanto como su cuerpo, fuerte y esbelto. Su voz se torna misteriosa, sus silencios expresivos, sus manos inquietas, su espíritu atento y dispuesto.

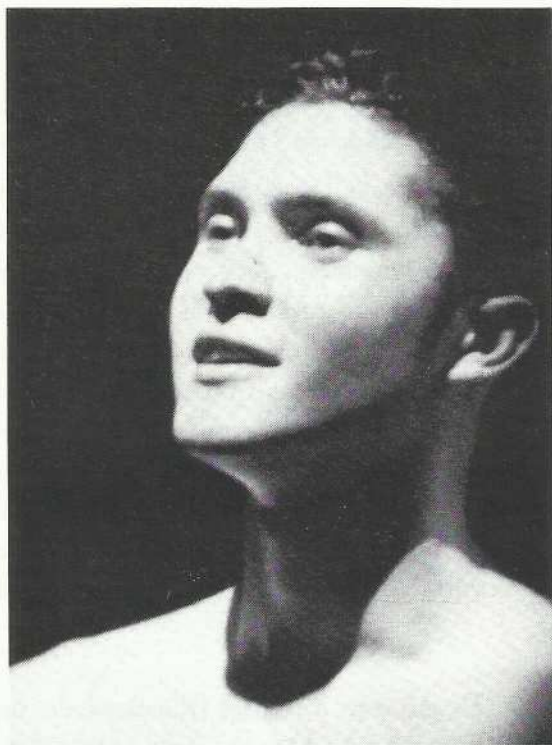
Se acercó al THEJA porque, a su decir, le atraía nuestro teatro, la inquietud investigativa, el atrevimiento, lo divino. Es licenciado en Letras, docente del IUDET, cineasta internacional, mujeriego y divertido. Lo atraen los excesos y siempre dice que sí a todo, aunque no siempre cumple.

Nacho Huett

El ángel de este joven artista es excepcional. Sus cabellos dorados, en bucles del viento, lo adornan con alas, tan ágiles como las de su imaginación. Sus ojos de niño juegan con sus cejas traviesas. Tiene Nacho la particularidad de iluminar los espacios. Su encantadora belleza adorna el escenario, al tiempo que su extraordinario talento lo ennoblece. Actor desde niño, músico y compositor, diseñador elegante, siente especial atracción por la innovación. Un espíritu vanguardista lo posee en cada gesto, en toda idea.

Estudiante de Artes Plásticas de un prestigioso instituto, becado, para más señas, en reconocimiento a su talento. Es el consultor de imagen y espacios del Theja, además diagramador del Theja Editorial. Esta misma revista sale de sus cariñosas manos. Es un muchacho que aviva el amor a su alrededor, pero no se entusiasma demasiado, más allá de su ejercicio vanguardista, su fidelidad en cosas del corazón, lo hacen imposible, como los ángeles.

Emerson Rondón

Guayanés de nacimiento, Emerson es disciplinado a toda prueba, exigente, consigo mismo y con los que escoge en derredor. Hermético y reflexivo, cultiva una energía y fuerza interior como la del caudal del río padre, en el que se atreve a la aventura de nadar, y no solo en la orilla. Es tan templado como su cuerpo, delgado y fibroso, al mismo tiempo que esa tensión resulta en una delicada y frágil sensibilidad, que se manifiesta transparente en el escenario. Su pelo revuelto corona su mente idealista, rebelde, íntegra y su afición por la acción noble, la fé del honor. Una capacidad de concentración y resistencia olímpicas.

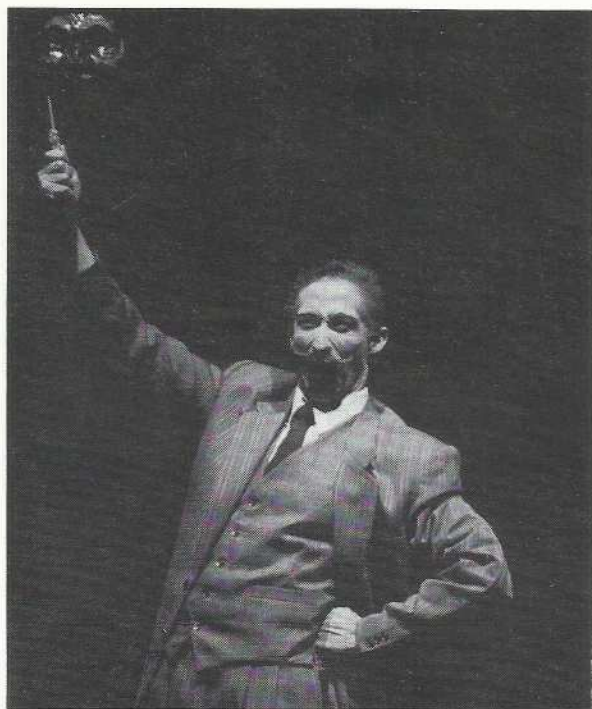
Emerson se acercó al THEJA en Ciudad Bolívar, cuando asumimos la tarea de conformar la Compañía Regional de Guayana. De la mano de Angélica mostró sus

cualidades físicas y de Javier Moreno su potencial creativo. Cuando comenzó el Taller nos sorprendió con su dedicación, su generosa inteligencia y capacidad de entrega. Actualmente cursa estudios de Derecho y desde ya coordina el departamento legal del Grupo Theja. Es incorruptible, pero le gusta la cerveza y disfruta de la fiesta en familia. Tiene un hijo. Emerson se da todo, íntegro, pero solo en el escenario.

Marco Grimaldi

Sacrificio, bondad y constancia son las bases del edificio que es Marco. Fuerte y con mucho empeño, nada para él es imposible. Cuando se propone alguna cosa siempre la toca con sus dedos, firmes y seguros. Sus manos, creadoras, artesanas, acompañan a buen ritmo su curioso pensamiento. Marco busca explicaciones sin descuidar jamás las emociones. Parco en mostrar estas últimas no lo es cuando de inventar se trata. Su imaginación es joven, impetuosa y arriesgada. Su valor infinito para defender sus convicciones. Su vigoroso cuerpo armoniza con su talento. Sus habilidades físicas, de bailarín y atleta, le dan prestancia de espadachín, de cómico de la legua, de Cyrano encantador, que afirma también un aguilero perfil. Sonríe tranquilizador, y sin mojigaterías lo ruborizan las picardías.

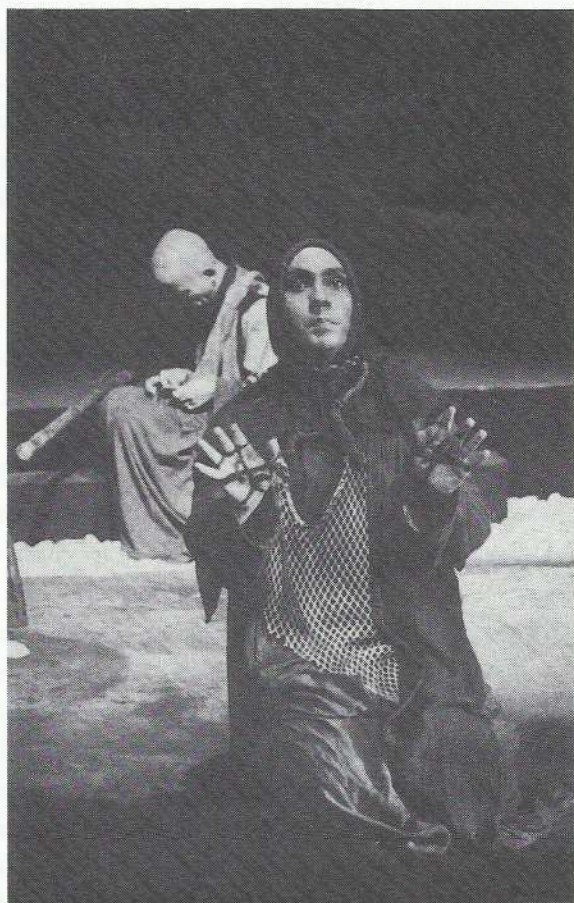
Soldado y buen amigo, Marco es profesor de teatro para niños. Ha vencido sobre su propia naturaleza, pues tiende a engordar y se pisaba la lengua al hablar. Se deja encantar por los gestos románticos y dulces. Lo hace feliz la paz. Anda en busca de una buena compañía, pero no le aconsejo rendir el exámen, la escoge con tanto rigor, que tiene un rosario de almas en pena.

Alonso Santana

Los contrastes hacen nido en Alonso. Amable y educado al tiempo que fiero y salvaje. Hablador, dicharachero, es por vez discreto y reservado. No hay misterio, pues sus ojos alegres y su amable sonrisa no ocultan sus sentimientos, sus borrascas, sus quietudes. Lo caricaturiza su rápida opinión, respuestas que brotan, disculpas, razones adelantadas. Ese es Alonso, siempre quiere ir adelante y no le importa quemarse las pestañas. Impone a su alrededor el movimiento, el ánimo, la alegría de hacer teatro, donde se encuentra a sí mismo, contradictorio, activo, siempre participante y generador. En el escenario, él siempre es acción, indetenible, vivaz, con el torrente de su gruesa y educada voz y un ímpetu de toro, viril, que troca sin embargo, con asombrosa habilidad, en débil y frágil figura.

Organizado en el trabajo no lo es tanto con su vida. Maravilloso anfitrión y venezolano entrador, se escapa en memorables y simpáticas aventuras que luego trata de escabullir con la mirada de sus ojos vivos, hechiceros, expertos en maneras de actor. Hay que cuidarse de su labia, pues tiene artes en el tono y el encanto de su voz. Dicen que así así, cautiva serpientes.

ENTREVISTA CON

Julie Restifo

Por Javier Moreno

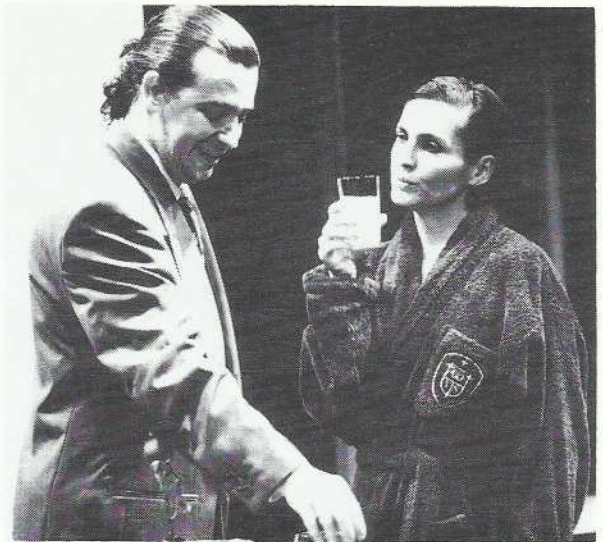
Estoy trabajando con Julie Restifo. Ya había tenido la oportunidad de hacerlo en calidad de Director de "EL ALQUIMISTA" de Ben Jonson. Ya nos conocemos, y sin embargo debo aprovechar la ocasión para conversar sobre aspectos de la profesión del actor que siempre damos por descontados. Por ejemplo:

Tenemos la impresión de que los actores escogen cierto tipo de personajes, de trabajos, en otros casos dicen los consagrados que los personajes persiguen a los actores...

Julie- No he tenido el placer ni el honor de elegir personajes.

Javier- Sin embargo te harán más de una proposición de trabajo y estás en libertad de aceptar o declinar.

Julie - En ese caso se trata de los que el director intuye que puede crear con la actriz y también de la personalidad que la gente percibe que uno tiene. La mayoría de los personajes que me han tocado en suerte son mujeres de carácter fuerte, mujeres hechas y derechas, incluso mayores que yo, más vividas, con más experiencia. Te das cuenta entonces que ese "carácter" es lo que mejor transmites, lo que mejor te sale o sabes hacer. Que tampoco se diferencia mucho de

lo que soy en la vida privada: una mujer de carácter fuerte.

Javier - En contadísimas oportunidades excepcionales has representado a la dama joven, desasistida, indefensa, débil, sin embargo no es un rol que se te niega. ¿Qué características debe tener un papel para que tú aceptes interpretarlo?

Julie- Uno aspira a que esté bien escrito, que el personaje tenga vida interior y que por lo tanto tenga algo que decir. Pero también que el equipo que va a trabajar contigo sea de confianza, que el director sea inteligente, eficaz o que tenga fama de serlo.

Javier- Deseo abundar en lo del tipo de personajes, siento que muchas veces la fuerza de esas mujeres que te toca interpretar es producto de una necesidad del dramaturgo para dotar a su obra de teatralidad, de efecto escénico, ayudar al conflicto con el ingrediente de la mujer de carácter; otras veces la aparición de un personaje semejante obedece a un preconcepto no siempre positivo sobre el ser femenino, una orientación ideológica o filosófica sobre la mujer. Yo entiendo

que para una actriz la labor de construcción del personaje es tan responsable en un caso como en el otro, pero, ¿establece alguna diferencia?

Julie- En muchos casos obedece a esa necesidad de conflicto, como no, puedo darme cuenta. Sin embargo hay personajes que son algo así como simbólicos, representativos de una parte de la comunidad. La diferencia está en entender esa situación. El personaje de ELLA en "TODO CORAZON", por ejemplo, es representativo de una cierta decadencia en el hombre y la mujer, gente mayor de cuarenta años, decadencia a causa de la edad en parte, también por experiencias vividas. Son personajes que empiezan a confrontar ciertas limitaciones físicas, cierto menoscabo en su habilidad para conseguir cosas, para recomenzar, se sienten menos apetecibles, son gentes en la mitad de la vida, cuarenta años son la mitad de la vida, gente con más vivencias y por lo tanto más interesantes.

Javier- Dentro de tu curriculum, qué aspecto del mismo consideras más importante para tu formación como actriz? ¿Qué consideras definitorio de tu carrera?

Julie- Tú sabes que, como la mayoría de los actores de mi generación, no provengo de una escuela. Pero, definitoria de mi formación es la oportunidad de haber trabajado con diferentes directores del medio venezolano, pasar por varios criterios ideológicos y estéticos. El haber participado en el desaparecido Grupo AUTOTEATRO durante cuatro años y hacer el tipo de teatro nuevo que nosotros estábamos haciendo, eso fué definitorio y fue la escuela para mí. El teatro es la escuela de los actores. Es donde se adquiere la disciplina. Donde se aprende a construir personajes.

De hecho Julie ha trabajado con un número muy amplio de directores de teatro, con disímiles concepciones, por ejemplo: Javier Vidal, Ugo Ulive, José Simón Escalona, Pablo Cabrera, Xiomara Moreno, Marco Antonio Ettetdgui, José Manuel Pozo, Marcos Reyes Andrade, Armando Gota, Antonio Constante, Carlos Omobono, conmigo...

Julie (continúa)- Luego están los otros medios de expresión, el Cine, la T.V. La televisión por ejemplo te dota de un entrenamiento diario y único, aunque todos los personajes que me tocan se parecen mucho. Pero el director de T.V. solo te mueve, es un "puestista" en función de la tecnología. El actor debe resolver solo. Los niveles de exigencia son muy distintos, claro. Pero tú debes adquirir una habilidad para rendir un número insólito de escenas, veinte o más, en muy poco tiempo.

En el cine la relación temporal con respecto a la creación debería ser como en el teatro. Pero desafortunadamente la antelación no es tal, hay eventuales ensayos y toda una concepción intelectual prevista. No siempre la cámara puede captar las cosas que imaginaste o la producción es menos generosa de lo que el director anunció. Pero la expresión es diferente. En cine como el discurso se registra fragmentado el actor debe hacer todo su esfuerzo en

concentrarse para seguir el hilo dramático. En realidad son dimensiones distintas, tamaños distintos de interlocutor ante quien expresarse.

Javier- Hablemos de entrenamiento, de observación, de las atribuciones que tiene el desempeñarse como actor.

Julie- Me gustaría decirte que entreno normalmente. Pero la verdad es que mi entrenamiento es eventual, dependiendo de los requerimientos de un papel, de una obra. Extraño el entrenamiento físico, aunque me ejercite discretamente en casa. Por otro lado yo no hago clases de canto. Más que cantante yo soy intérprete del canto y conozco algunas menudencias técnicas como para prepararme en lo vocal, también ejecuto algunos instrumentos musicales.

Javier- Un actor debe observar, en el sentido de lo que copia de la realidad y de lo que procesa según su intelecto.

Julie- Observar es asimilar experiencias, propias y ajenas. Asumir cierta experiencia que deba serte útil a la hora de interpretar determinada situación. No me defino como una intelectual. Aunque mi círculo social, mi marido, mis

amigos, mis compañeros de trabajo, lo son. Compartir con ellos es una gran ventaja. Gusto, eso sí, de la lectura como herramienta para ilustrarme en el contenido, en el contexto, en los usos que rodean un momento histórico definido. Es una manera de disfrutar el proceso. Si la obra es de autor conocido y contemporáneo, disfruto de una grata conversación, desgranando el misterio del nacimiento de la idea, de esa situación, de esos personajes, escuchar a la gente de nuestra época. Considero la totalidad de los contenidos de una pieza de teatro como el resultado de los aportes dramáticos de la dirección, como de la gente que nos rodea y rodeó la aparición de una obra ajustada a su tiempo.

Javier- ¿Cómo has manejado la imagen de actriz, de anticonvencional, de terrible dame, de figura televisiva?

Julie- Simplemente me he adaptado al círculo donde me encontrase. Depende de lo que la gente piense yo me dedico a ser consecuente con la imagen que se ha creado de mí. Casi siempre en círculos de gente más joven que yo, no podrán quejarse de que uno se está envaneciendo; si hecho mano de un poco de frivolidad, ¿Por qué no? es porque existe esa capacidad. De

otro modo como podría entender a la gente, a otros personajes...

Javier - ¿Cuál es tu relación con el Theja?

Julie - Pues, si quiero presentar un proyecto, dirigirlo, puedo contar con el THEJA. Me es difícil verme trabajar con otros grupos. No me planteo la circunstancia triste de hacer trabajos por encargo. Pienso en un criterio estético ya formado, que comparto y por el que transito con comodidad. Puedo salir y entrar del THEJA a voluntad como si estuviera en mi propia casa. Un espacio amigo para explayarme creativamente, eso es el THEJA.

Javier - Es una lugar común decir que lo mejor del proceso de creación teatral se vive en los ensayos, no obstante te permito que disientas, cómo te va en los ensayos?

Julie - Es imposible comparar el proceso de ensayos con el que se tiene delante del público. Durante los ensayos el actor, al menos, se siente protegido por una persona, que es el director, quien va a hacer lo posible porque tú estés bien. Es como andar sobre seguro. Es por eso que me cuesta hacer teatro con desconocidos. Pues yo no hago teatro para figurar sino para crecer.

De frente al público uno tiene un poco de miedo. Uno está expuesto a opiniones diversas, a intereses posiblemente distintos al de quien quiere que estés bien. También hay procesos de ensayo dolorosos, donde se sufre por encontrar el personaje, el quid del asunto dramático, etc. Y luego es duro que alguien de tu interés te diga cuán mal estás en determinado personaje, o no te apoye en el proceso creativo. El crítico debería tomar esto en cuenta.

Javier - Algo que deseas decir además, algo en lo que estabas pensando y no te pregunté.

Julie - Ahora vivimos un momento fuerte debido a la crisis económica y social, momento difícil. Y me gustaría llamar la atención de los empresarios de los medios que tienen poder económico y de promoción para que se interesen por el teatro que se hace en Venezuela, para que promuevan el arte que es producto nacional. ¿Por qué no pensar en convenios para coproducir obras, registrarla y distribuirlas en video, en canales regionales?

¿Por qué no proteger ese material artístico que se pierde, los dramaturgos, los actores, las obras, y mantenerlos para el futuro de forma rentable para ambas partes?

MADE IN

Venezuela

Celebrar cuatrocientos años de teatro es reafirmar la tradición de una cultura enmarcada en una geopolítica contemporánea.

Si bien hace cuatrocientos años Venezuela no era aún Venezuela, existía, sí, un conglomerado de personas que con semejantes características construían esperanzas frente a carencias e ilusiones. En ese conglomerado un grupo selecto elaboraba una de las actividades más emblemáticas de la cultura occidental: el teatro. Creían en Edipo y montaban a Calderón y Lope, porque la Venezuela de entonces, era la España de ultramar. Los "otros" que somos "nos-otros" como diría el argentino Abel Pose.

Celebramos, pues, la tradición, la constancia y el futuro. La única forma, irreductible y cónsona para construir el futuro es tener en presente el pasado. Sin pasado, sin historia, sin recuerdos jamás podremos construir nuestro futuro y nuestro futuro existirá en la medida que nos reconozcamos en el pasado. Se ha tratado en muchas ocasiones de romper el viejo espejo del pasado con la ignorancia y el olvido, pero la fuerza de una tradición, de unos hombres que lucharon con la palabra hablada es más fuerte que la de nuestros gobernantes y burócratas.

Celebramos, pues, la tradición, la constancia y el futuro. La única forma, irreductible y cónsona para construir el futuro es tener en presente el pasado. Se ha tratado en muchas ocasiones de romper el viejo espejo

del pasado con la ignorancia y el olvido, pero la fuerza de una tradición, de unos hombres que lucharon con la palabra hablada es más fuerte que la de nuestros gobernantes y burócratas.

Celebramos los cuatrocientos años de teatro en los momentos más críticos y más desolados. Un paisaje xerófilo se avecina en el escaso margen que le ganamos al tiempo para tocar la meta del 2001. Nuestros insensibles estadistas se empeñan al ahogarnos al dejarnos sin agua, pero hemos evolucionado lo suficiente como para desarrollar poderosos pulmones y respirar fuera del acuario. Aquí estamos, los hombres de teatro, frente a la ventisca desértica. Luchando contra los molinos del viento. Fundando un país cultural. Inventando una realidad paralela que nos muestre la otra cara de la luna, escondida por la vergüenza que se enmascara tras el rostro oculto de nuestros políticos y neoliberales administradores.

El Grupo **Theja** celebra estos cuatrocientos años como suyos, porque le pertenecen. El Grupo **Theja** es un grupo de teatro venezolano por sus cuatro costados y lo fundamenta, en primer lugar por el reduccionismo nacionalismo de que todos sus componentes son venezolanos, nacidos y formados en Venezuela. Pero eso pesa poco para los artistas que desechamos fronteras chauvinistas.

En veinte años el Grupo **Theja** ha realizado cuarenta producciones de las cuales 29 son obras escritas por dramaturgos venezolanos. Es decir el 70% de la producción teatral pertenece a los dramaturgos venezolanos, montados por directores y actores venezolanos. El treinta por ciento restante, -12 de ellas- son dramaturgias y traducciones realizadas por los propios dramaturgos residentes del grupo: *Escalona y Vidal* (la traducción de *Restifo* sobre **EL ALQUIMISTA**). Es decir que el setenta por ciento se amplía a un 22.5 % más, ya que estamos hablando de producciones donde la mano del dramaturgo troca la versión y presenta una autoría escénica propia y venezolana. Me estoy refiriendo a las versiones de *Escalona* sobre las piezas de *Neruda, Camus, Wilde, Rostand, Calderón* y los cuentos de **LAS MIL Y UNA NOCHE**. O las versiones de *Vidal* sobre *Unamuno, Bergman, Jonson y Eurípides*. Agregó a estas la más reciente dramaturgia sobre *Alfred Jarry* que realizó *Frank Spano*.

Las piezas no venezolanas quedarían pues, reducidas a dos (un cinco por ciento). Una de ellas didáctica: **RECuento DEL TEATRO UNIVERSAL** (1978) y otra

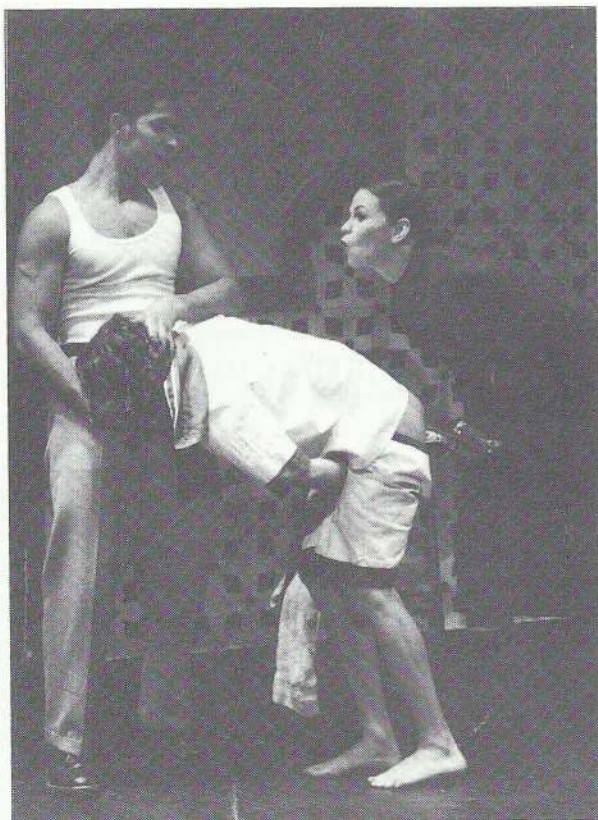
por encargo: **PEQUEÑO NEGOCIO DE FAMILIA** (1991).

Con otros números, el 95 % de las producciones teatrales del **Theja** tiene una dramaturgia directa venezolana, realizadas por dramaturgos venezolanos.

Partiendo, entonces, de obras originales venezolanas, tenemos que el autor más montado -con más número de producciones- en el **Theja** es *José Simón Escalona* con ocho producciones, que en realidad son seis obras dramáticas ya que dos tuvieron dos lecturas en autorías escénicas diferentes. Nos referimos a **JAV & JOS** (*Moreno - Vidal*) y **MARILYN, LA ULTIMA PASION** (*Escalona - Vidal*).

Le sigue *Xiomara Moreno* con siete obras teatrales estrenadas en el grupo. Es decir que *Xiomara Moreno* es la dramaturga más montada con obras originales en el balance de estos veinte años, superando - en obras originales - al propio *Escalona*. Sigue *Vidal* con cuatro obras originales y seguidamente *Javier Moreno* con dos piezas, una infantil y otra para adultos.

Con una sola pieza los siguientes dramaturgos venezolanos: *Edgar Mejías* MIENTRAS SE ESPERA LA MUERTE; *José Gabriel Nuñez* EL LARGO CAMINO DEL EDEN; *Paul Williams* LA ESCOPETA; *Carmelo Castro* AMIGO SOL, AMIGA LUNA; *Julie Restifo* MACCHINA DISTRUTTIVA de la trilogía HERMES BIFRONTE; *Oscar Yáñez* ¿QUE OPINA UD. DE LA MUJER QUE LE QUITA EL MARIDO A OTRA?; *José Ignacio Cabrujas* AUTORRETRATO DE ARTISTA CON BARBA Y PUMPA; *Román Chalbaud* VESICULA DE NACAR y *Rosalío Inojosa* PAR 105. Anotando que todas ellas, a excepción de dos, fueron montadas por *Escalona*, convirtiéndose así, en el director que más obras venezolanas ha montado en el grupo.

De esta manera el Grupo **Theja** celebra la tradición de una cultura que cumple cuatrocientos años y la celebración de un grupo que se inserta en la propia tradición de montar dramaturgos nacionales. Invitamos a los demás grupos a que reflexionen sobre su pasado y celebren esto cuatrocientos años fomentando el buen teatro nacional.

No es para el **Theja** ningún sacrificio ni desviación escoger autores venezolanos para llevarlos a escena en este año tan especial. Especial por la celebración y especial por la carencia e insensibilidad de un Estado que no se arriesga con la cultura. La cultura nacional, nuestra cultura, nuestra tradición. Así, de esta manera, el **Theja** estrena la más reciente pieza de *José Simón Escalona*: **TODO CORAZON** dirigida por *Javier Moreno* y actuada por *Julie Restifo* y *Javier Vidal*.

Su segundo montaje es a partir de la pieza dramática de *Guillermo Meneses*: **EL MARIDO DE NIEVES MARMOL** y las investigaciones literarias de **EL FALSO CUADERNO DE NARCISO ESPEJO**, **TARDIO REGRESO A TRAVES DE UN ESPEJO** y **DISFRACES Y ESPEJOS**, en una dramaturgia colegiada por los propios integrantes del montaje bajo la dirección de *Rosalío Inojosa*.

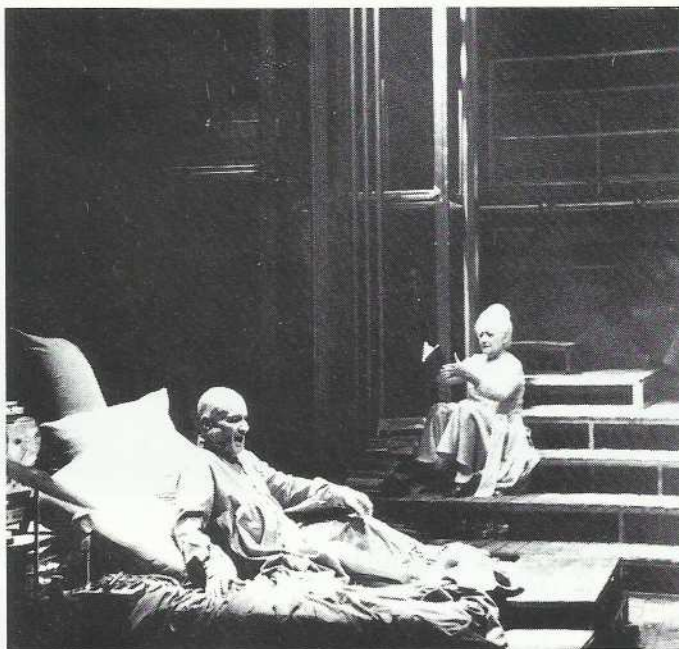
Angélica Escalona se estrenará en el campo de la dirección teatral con un trabajo dramaturgístico de *Javier Moreno* a partir del texto narrativo de *Jean Genet*: **EL MILAGRO DE LA ROSA**, dramaturgo muchas veces acariciado por el **Theja**, pero jamás llevado a la escena. Para la temporada, que se extiende inusualmente, a partir de enero se espera una pieza del propio *Vidal* para cuatro intérpretes, en proceso de revisión dramática. Un final - inacabado - que seguirá con otra

pieza del S. XIX venezolano: **PARISIMA**, y, la tan manoseada obra épica de Escalona: **MARINEROS**.

A esto, por supuesto, deberíamos ir armando otra serie de códigos de escrituras escénicas con la implementación de la grafía de *Angélica Escalona* sobre los textos de *Meneses* **TRASMUNDOS** o el XL:1953 de *Javier Vidal* y su próximo espectáculo **PRIMAVERAS**, donde la fusión danza-teatro no escapa de las estadísticas de montajes de obras teatrales, sin bien sabemos que el texto parte de *Vidal* para la aquiescencia de un coreodrama de *Angélica Escalona*.

Esta es nuestra manera de seguir celebrando la fiesta dionisiaca de la tradición venezolana de su teatro. Un teatro que tiene unas características propias nacionales, políticas y geopolíticas. Una ética y estética que trasciende a una moral nacional.

El grupo **Theja** es un grupo venezolano que ha construido un espacio teatral venezolano. Nos remitimos a las pruebas y a las molestas comparaciones. Comparar no es malo. Es una forma de hacer balances con nos - otros y los "otros". Es una manera de no caer en la autocomplacencia. Queremos y debemos confrontarnos. Estas han sido nuestras batallas, unas ganadas y otras tablas. Batallas al fin que se inscriben en el portentoso marco del intelecto y la imaginación. En el otro lado del espejo donde la realidad no es

otro, sino la misma pero invertida y virtual. Una realidad que termina en paralelo. Que está en el bosque de Academia, al lado de Atenas, al lado de la "cochina" realidad. Una realidad que continuamente busca utopías y proyectos irrealizables.

Nuestra única realidad se ha consolidado en el verbo de un drama nacional sobre las tablas del teatro venezolano. Y esto sí ha sido una realidad. Una utopía realizable, que es el único lugar donde se encuentran las utopías: en la escena:
El teatro.

OBRAS VENEZOLANAS EN EL THEJA

EL GRITO DE LAS ÁNIMAS . José Simón Escalona.
EL LARGO VIAJE DEL CAMINO HACIA EL EDÉN.
José Gabriel Nuñez.

LA ESCOPETA. Paul Williams.

MIENTRAS SE ESPERA LA MUERTE. Edgar Mejías..

MARILYN, la última pasión. José Simón Escalona.

AMIGO SOL, AMIGA LUNA. Carmelo Castro.

LA FIESTA DE LOS COLORES. Carmelo Castro.

OBITUARIO. Xiomara Moreno.

GÁRGOLAS. Xiomara Moreno.

CUATRO ESQUINAS. José Simón Escalona.

HERMES BIFRONTE.

Escalona-Restifo-Moreno-Vidal.

SIGFRIDO CONTRA EL GIGANTE. Javier Moreno.

PERLITA BLANCA COMO SORTIJA DE SEÑORITA.

Xiomara Moreno.

JAV & JOS. José Simón Escalona.

MUCHINGA. Javier Moreno.

¿QUÉ OPINA UD. DE LA MUJER QUE LE QUITA

EL MARIDO A OTRA?. Oscar Yánez.

PADRE E HIJO. José Simón Escalona.

SU NOVELA ROMÁNTICA EN EL AIRE.

Javier Vidal.

AUTORRETRATO DE ARTISTA CON BARBA Y PUMPÁ.

José Ignacio Cabrujas.

MANIVELA. Xiomara Moreno.

EL ÚLTIMO PISO EN BABILONIA. Xiomara Moreno.

MOJIGANGA CLÁSICA. Javier Vidal.

PAR- 105. Rosalio Inojosa.

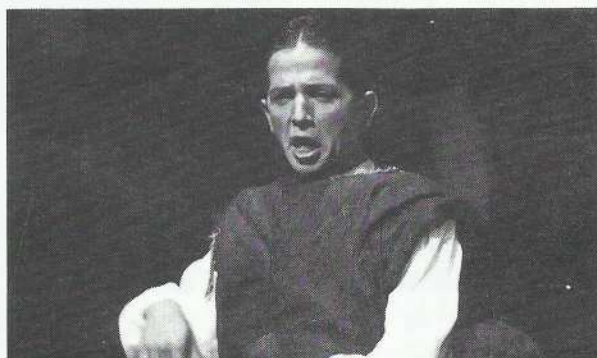
VESÍCULA DE NÁCAR. Román Chalbaud.

NARCISO ESPEJO: EL MARIDO DE NIEVES MÁRMOL.

Guillermo Meneses.

TODO CORAZÓN. José Simón Escalona.

DIÁLOGOS DEL MAL. Javier Vidal.

.....

FULGOR Y MUERTE DE JOAQUÍN MURIETA.

Neruda-Escalona.

MEDEA. Ibraím Guerra.

CALIGULA.

Marco Antonio Ettetdgui, Escalona, Taller.

LA HORA DEL LOBO. Bergman - Vidal.

CYRANO.

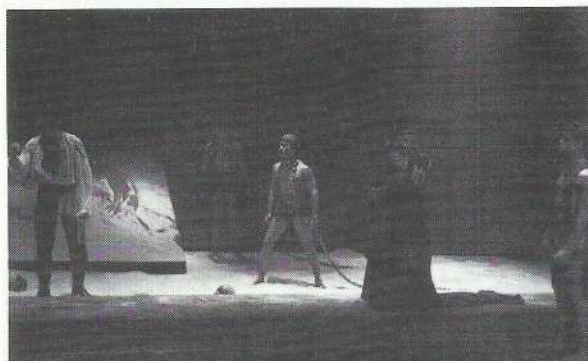
E. Rostand - Xiomara Moreno y Escalona.

EL PRINCIPE CONSTANTE.

Calderón - Escalona - Spano.

TROYANAS. Eurípides - Vidal.

EL MILAGRO DE LA ROSA. Jean Genet - Javier Moreno.

UNA SEÑORA BARRA

la historia de un THEJA-ESPECTADOR

Son las 7:00 de la noche. Todavía es muy temprano para entrar a la sala y disfrutar de la función de la obra de teatro de esta noche. Tal parece que llegué muy temprano. Sí, definitivamente es temprano... 7:10 de la noche. La pregunta ahora es qué hacer?, pues llevo tiempo esperando en el carro. Me dirijo al lobby del teatro, con la esperanza de que la función empiece de una vez...

Buenas Noches. (Desea tomar algo).

De esta manera, el personal que atiende la BARRA THEJA y que está conformado por Nacarid Escalona, Angélica Escalona, Oscar Escobar, Nacho Huett y Emerson Rondón (todos ellos con funciones muy específicas), inicia una relación con cualquier persona del público que se acerque con el fin de calmar su sed, solicitar el baño o simplemente, para hacer una pregunta. Aunque un inmenso tablón de madera de fino acabado esté situado entre el personal que atiende la

barra y el público asistente, ambas partes tratan de entablar un diálogo agradable. Los primeros, para integrar en confianza a los segundos y estos para sentirse parte integral del ambiente que los envuelve.

...mientras mi garganta siente el frío cosquilleo de la cerveza, todo mi cuerpo busca integrarse a las notas musicales que liderizan en el lugar. De pronto, mi mente se despeja y me siento parte de un mundo agradable, alegre y con cierto aire exótico que lo llenan de sensualidad y erotismo. La decoración, con su base en la línea curva, busca armar un escenario en el cual me convierto en actuante de una realidad totalmente distinta a la que dejé en el carro...

Es justamente esto lo que significa llegar a la BARRA THEJA, un sitio peculiar en sí mismo, donde el objetivo principal es lograr que la gente de teatro, y demás interesados, tengan un lugar de tertulias, cosa que ha desaparecido en estos tiempos. Un lugar que sientan como propio y óptimo para la realización de lecturas de obras de teatro, conversaciones, charlas, encuentros, performances, etc.

BARRA THEJA nace como una mejora al servicio que presta el Teatro Alberto de Paz y Mateos; la misma cuenta con tres etapas, de las cuales, dos están en vías de completarse.

La primera etapa se inauguró el 10 de marzo de este año. Está ubicada en el lobby del teatro y comprende una serie de mesas y sillas para el disfrute de las bebidas en la barra propiamente dicha o en las mesas colocadas a lo largo del recinto. La segunda etapa se piensa como continuación de la primera por medio de una escalera de caracol que une dos pisos. Esta última, a su fin, dará lugar a un escenario circular para la presentación de diversos espectáculos. Igualmente, contará con mesas y sillas para el disfrute completo.

Por último, la tercera etapa está conformada por el cafetín, ubicado en la parte baja del teatro, junto al estacionamiento.

...Dan las 8:00 de la noche; pero no digo **POR FIN!!!**, pues el rato que ha transcurrido desde que llegué en mi automóvil hasta ahora no ha sido, para nada,

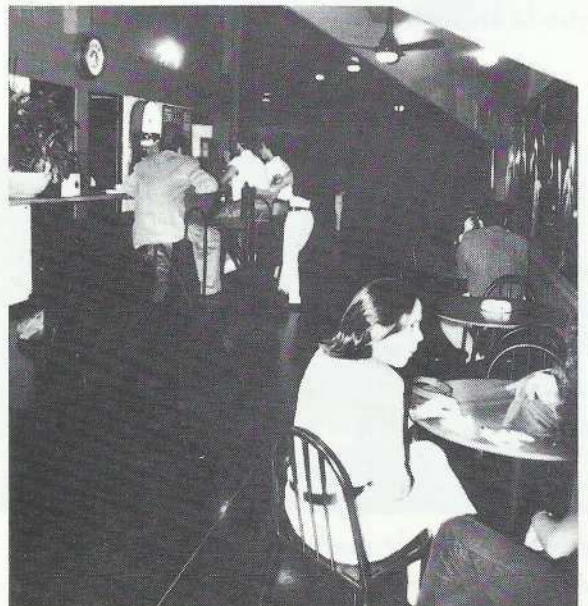
desagradable. Apuro los últimos dos o tres tragos que quedaban de mi cerveza número 3 (o...¿era acaso la 4?) y me dispongo a entrar en la sala.

Ya con el ticket en la mano, me encamino a la puerta donde una chica de sweter rojo me pide la entrada. Aunque mi cuerpo se mueve hacia el centro de las butacas, mi mente y ánimo siguen conectados a los armónicos acordes y notas de New Age, y al sabor de la cerveza que dejé allá afuera. Me ubico exactamente en la tercera fila, pues me gusta ver las cosas bien de cerca, y me dispongo a disfrutar de la obra...Se apagan las luces...

NEGRO

Los reflectores vuelven a encenderse y poco a poco, los aplausos se disipan.

Salgo de la sala y me doy cuenta de una cosa; prácticamente, es una doble función lo que he tenido hasta ahora: una la hago yo en esa insinuante escenografía curvilínea del lobby y la otra me la

brinda el Grupo Theja al entrar en la oscura sala...

BARRA THEJA es un lugar hecho para el espectador. Un lugar que busca ser del público, donde se sienta cómodo. Tiene aspecto similar a una galería de corte elitesco (tomando en cuenta su ubicación en una institución cultural), único, que pretende mostrar y compartir un poco la estética del Grupo Theja. Esto se realiza también a través de exposiciones de fotografías, plástica, diseños y demás productos de la mente creadora de un artista, ya sea que pertenezca al grupo o forme parte de los invitados especiales. En pocas palabras, se busca una complicidad que trascienda entre el Grupo Theja y el actual y futuro público Theja.

Por otra parte, el servicio es semi-informal, el ambiente es de total relax, sin presiones de ningún tipo (incluyendo el hecho de no tener un mínimo de consumo obligatorio) y muy humano. Esto es **BARRA THEJA**. Un sitio diferente, único en su estilo y especialmente para ti.

...Al entrar de nuevo en contacto con las luces, la música y el bullicio anterior, me dan ganas de tomarme algo.

Pido una cerveza y mientras la tomo me pregunto ¿Qué haré?... ¿A dónde voy ahora?. La respuesta es obvia:

QUEDARME AQUI!!!.

"Sólo 3 Miradas"

de Angélica Escalona

GRUPO THEJA - ELENCO ESTABLE

Juan Carlos Gardié
Maigualida Escalona
Enrique Marcano
Rosario Inojosa
Nacarid Escalona
Oscar Escobar
Aura Marina Larrazábal
Gerardo Soto
Frank Spano
Nacho Huett
Hernán Mejía
Emerson Rondón
Alonso Santana
Marco Grimaldi
Ixen Rivera

TEATRO ALBERTO DE PAZ Y MATEOS

José Simón Escalona.....PRESIDENTE
Rosario Inojosa.....ADMINISTRADOR
Hany Rivera.....PRODUCTOR EJECUTIVO
Nacarid Escalona.....BARRA THEJA
Elizabeth Guerra.....CONTADOR
María Haidee Peña.....SECRETARIA GENERAL
Rafael Oviedo.....ASIST. CONTABLE
Nathaly Salas.....PRENSA
Elizabeth Rodriguez.....TAQUILLERA
Hector Pulido.....JEFE DE OPERACIONES
Angel Pico.....JEFE DE SEGURIDAD
Martín Flores.....JEFE DE SALA
Victor Mendoza.....JEFE TECN. GRUPO THEJA
Raifi Romero.....LUMINOTECNICO
Ramón Pico.....TRAMOYA
Yajaira Zambrano.....GUIA
Jackson Martínez.....GUIA
Alexis Sanchez.....GUIA

THEJADANZATEATRO

Angélica Escalona.....DIRECCION GENERAL
Eduardo Parraga.....BAILARINES
Laura Prieto
Jacobo Ballester
María Eugenia Carrasquel
Emérita García
Alexander Madriz
Gabriela Odreman
Indalecia Pérez
ASPIRANTE A LA COMPAÑIA
Eliana Aguilera
MAESTRA DE DANZA CONTEMPORÁNEA
Angélica Escalona
MAESTRA DE DANZA CLÁSICA
Maruja Leiva / Laura Prieto
MÚSICOS ACOMPAÑANTES
Oscar Soler / Tomás Fajardo
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
María Eugenia Carrasquel
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
Tony Bernal

THEJITA / TEATRO PARA NIÑOS

Rosario Inojosa.....DIRECTOR ARTÍSTICO
Martha Ortega.....INTEGRANTES
José Alberto Escalona
José José Villamizar
Juan Carlos Pabón
Juan Ernesto Pabón
Alfredo Tovar
Frances Velázquez
David Silva

TALLER DE JÓVENES ARTISTAS

Maigualida Escalona.....DIRECTORA DOCENTE

PROFESORES

José Simón Escalona.....DIRECCIÓN
Javier Vidal.....INTERPRETACIÓN
Angélica Escalona.....MOV.PARA ACTORES
Juan Carlos Gardié.....VOZ Y DICCIÓN
María Petit.....MÚSICA
Frank Spano.....HISTORIA
Javier Moreno.....ANÁLISIS

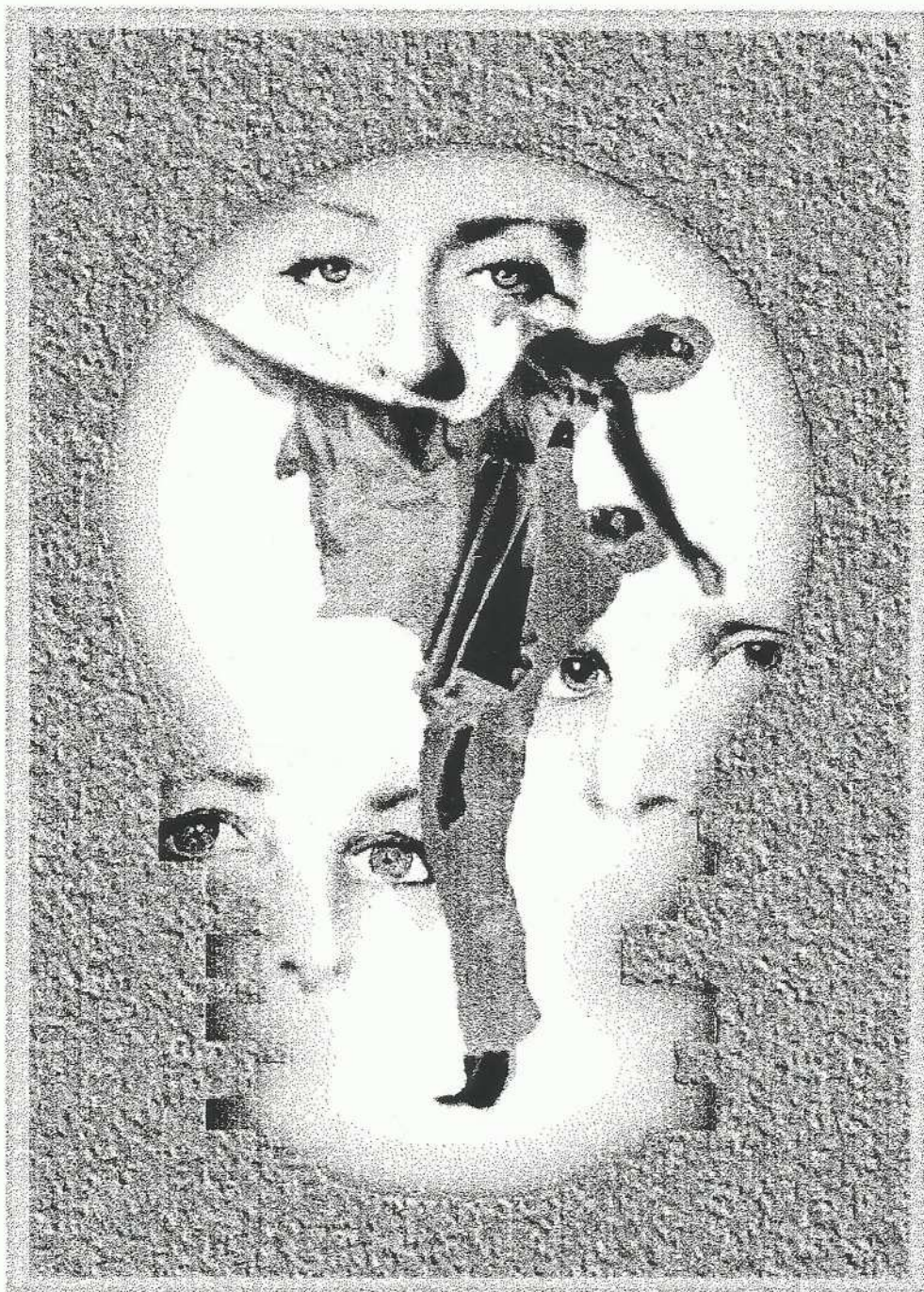
ALUMNOS

Adriana Romero
Carolinka Pardo
Anabella Soto
Gregorio D' Pascuali

Grupo THEJA

con el auspicio del Consejo Nacional de la Cultura

THEJADANZATEATRO

"Sólo 3 Miradas"

de Angélica Escalona

GRUPO THEJA - ÉLENCO ESTABLE
THEJADANZATEATRO
THEJITA - TEATRO PARA NIÑOS
TALLER DE JOVENES ARTISTAS
TEATRO ALBERTO DE PAZ Y MATEOS
THEJA EDICIONES
LA BARRA THEJA