

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar

(Creación teatral desde Tres Hermanas de Chejov)

NOTA DE PRENSA

ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR

The memory no one can take away from you.

Creación teatral colectiva a partir de Las tres hermanas, de Chéjov / Collective theater creation from Chekhov's Three Sisters

Dirección y Diseño de espacio / Direction and Space design: DAMIÁN CERVANTES

Reparto / Cast: DIANA MAGALLÓN + MARI CARMEN RUIZ + GABRIELA AMBRIZ + JOSÉ RAFAEL FLORES + HÉCTOR HUGO DE LA PEÑA + DAMIÁN CERVANTES

Síntesis: Un grupo de personas que se reúnen para ejecutar la rutina que desprecian y de la que, sin embargo, no saben escapar. Esta es una indagación profunda sobre el tedio que nos rodea en las relaciones frustradas de lo cotidiano.

Synopsis: A group of people gather to perform the routine they despise and yet they don't know how to scape from it. A thorough investigation based on the tedium that surrounds us in the daily frustrated relations.

Viajan 6 personas / 6 people travelling

Buscan dejar ‘un recuerdo’

Miguel Giacomán / El Diario | Domingo 16 Octubre 2016 | 00:01:00 hrs

 20 | | | 20 | [Compartir](#)

Archivo/ El Diario |

“No buscamos obtener cosas costosas, queremos hacer algo de valor para la gente” señalaron los integrantes de la compañía teatral Vaca 35 de la Ciudad de México, quienes realizarán hoy su última presentación en esta frontera.

PUBLICIDAD

Luego de presentarse en Brasil, España y diferentes estados de la República Mexicana, la compañía llegó a Ciudad Juárez a ofrecer su puesta en escena llamada 'Ese Recuerdo Ya Nadie te lo Puede Quitar', la cual invita al público a la reflexión personal en diferentes áreas de la vida.

Durante la presentación serán pocos los objetos que se utilicen, ya que según comentó el director Damián Cervantes, han buscado hacer que el escenario sea parte de la obra y que el ambiente sea la escenografía.

En la puesta en escena 'Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar' participan los cinco integrantes de la compañía como actores, además de que es una obra que escribieron de manera colectiva, ya que todos aportaron sus ideas para escribir la historia y el guión.

Los integrantes de la compañía teatral son conscientes de que su labor no es la más reductible, pero aseguran que lo hacen por el amor a hacer las cosas diferentes, "el deseo que sientes por pisar la arena cuando se nota que nadie lo ha hecho antes, es lo que sentimos al hacer teatro de verdad", señaló la actriz de Vaca 35, Diana Magallón.

En enero del 2017 la compañía cumplirá 10 años desde que fue fundada por tres apasionados del teatro, entre los que se encuentra un juarense, José Rafael Flores, quien permanece en la agrupación, aseguró sentirse emocionado de presentarse en el lugar donde creció, a lo que añadió que ahora tiene la responsabilidad de mostrar algo bueno para la gente que ha creído en él.

Seguir

Crónica de «Ese recuerdo ya no te lo puede quitar» de Vaca 35

PUBLISHED ON *20 julio, 2014*

GLOSAS TEATRALES

Vaca 35 Teatro en Grupo presenta en Fringe Madrid 2014 lo que, sin duda, es un de los platos fuertes de esta edición: «Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar» un trabajo experimental sobre Las tres hermanas de Antón Chéjov.

En los tres montajes que he visto de esta compañía («Casualmente», «Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar» y la obra objeto de esta crónica), todos ellos creaciones teatrales a partir de textos de grandes autores, a saber, Kundera, Genet y, en el caso que nos ocupa, Chéjov, se pone de manifiesto la habilidad de este colectivo de artistas para triturando un texto clásico en la picadora de la vida y, una vez pasado por el tamiz de la actualidad y el humor, servirlo al público como algo nuevo pero bien impregnado de la esencia de aquello de donde parte. Es un poco como *haute cuisine teatral*. Es cierto, un platillo tradicional, por muy bien preparado que esté adolece de cierta falta de “aventura” por eso, a veces, conviene desestructurarlo y desafiar al comensal con una propuesta y presentación que le intrigue y que le comine a investigar sobre sus propios límites como gourmet. Pues bien, estos mexicanos son muy buenos chefs: osados, inspirados, talentosos, no sólo saben escoger bien los productos sino que demuestran maestría trabajándolos: precisión, buen trabajo físico, naturalidad, una supuesta espontaneidad tras la que se descubre mucho trabajo y perfecta integración de los elementos del equipo en favor del resultado: ningún actor se impone a los otros excepto cuando el personaje y el momento lo requiere. Es un delicioso trabajo coral. .

En este montaje la existencia estática, anodina y monótona de *las tres hermanas* se traslada a un taller de ensayo (teatro dentro del teatro) donde unos actores desmotivados y profundamente apáticos comparten su frustración en ese peculiar estado de tensa calma que precede a las erupciones volcánicas. La infelicidad manifiesta de los personajes cristalizará en reproches y agresiones entre los personajes generando un nivel de tensión que atrapa y vapulea al espectador. Y todo esto sazonado con un humor especiado con aromas de jalapeño... ¿Se puede pedir más?

Vaca 35 Teatro en Grupo/ Teatro contemporáneo / México

Dirección: Damián Cervantes

Intérpretes: Diana Magallón, Mari Carmen Ruiz, Gabriela Ambriz, José Rafael Flores y Héctor Hugo de la Peña

18, 19, 20, 22, 23, 24 de julio / 20 horas / Sala Taller

60 minutos. Aforo: 50 personas. 10 euros

Posteriormente este montaje será presentado en **La Casa de la Portera**

La compañía mexicana Vaca 35 disecciona el tedio en el Festival Fringe

El aburrimiento como una enfermedad contemporánea y la frustración como una espiral que atrapa al individuo son las ideas que articulan "Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar", la obra que la compañía teatral mexicana Vaca 35 estrena mañana en Madrid en el Festival Fringe.

"El tedio es una enfermedad, y empezamos por nosotros, que estamos bien enfermos. Nos da tedio a veces hasta ensayar, hasta hacer teatro cuando no hay respuesta. O al propio espectador le da tedio cuando va al teatro. Es una cadena de tedios", explica el director de la obra y componente del grupo teatral, Damián Cervantes.

Sin ser una adaptación, ni siquiera una versión libre, la obra está inspirada en la lectura que el grupo hizo de "Las tres hermanas", de Antón Chéjov, un proceso que les llevó a reflexionar sobre la enfermedad, el aburrimiento, el vacío de lo cotidiano, la frustración y el alcohol como escapada.

"La trama presenta a unos actores que quieren montar una obra de teatro y no pueden. La imposibilidad de creación no es sólo personal sino también colectiva", dice Cervantes. "Es como una paradoja muy sencilla, como un chiste 'sangrón'. Sería el colmo del actor: el no poder montar una obra".

Tras sorprender el año pasado en el mismo festival con "Lo único que necesita una

gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar", la compañía Vaca 35 plantea ahora un sutil juego de metateatro en el que mezcla sus experiencias personales y profesionales tras procesos de creación colectiva extendidos en el tiempo.

"Nuestros procesos son en general largos, de 8 a 10 meses, porque nos metemos mucho en la cuestión de la dramaturgia actoral. Entramos en un proceso de investigación, de improvisación, de ejercicios actorales", describe el actor José Rafael Flores.

Y tras ese trabajo individual y colectivo, las conclusiones pueden ser tan pesimistas y oscuras como las que desembocan en una frustración que ahoga a la persona hasta dejarla sin escapatoria posible.

"Hay en la obra un componente grandísimo de frustración, que también es un componente fuerte de modernidad, de vida insatisfecha, de no lo lograr lo que quieres lograr, de expectativas frustradas", argumenta el director.

Vaca 35 forma parte de la renovada escena dramática mexicana, con grupos y compañías que cada vez con más frecuencia se lanzan a cruzar el océano para mostrar sus obras.

"Está pasando una gran cosa: se está empezando a hablar desde lo personal y se está logrando que se vea una voz mexicana, que tiene que ver con la crisis, con la incomodidad, con la desesperanza y, al mismo tiempo, con una extraña dignidad", argumenta Cervantes.

"Hay unas ganas muy fuertes de salir, de mostrarse y de comprobarse. El teatro se secuestró muchos años y se quedó ahí adentro y, ahora, como jóvenes, tenemos las ganas de probarnos, de salir de casa", añade el director.

La obra "Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar" se representará en el centro cultural del Matadero de Madrid hasta el próximo 24 de julio, con sesiones diarias a las 20:00 horas.

Notas de prensa: (España, 2014)

INICIO

OBRAS

TEMPORADAS

Y ADEMÁS...

SUGERENCIAS

EQUIPO

BLOG

ESTE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR

Definitivamente, nos encanta el Fringe Madrid con sus vicios, defectos y carencias, ya que nos brinda la oportunidad de conocer trabajos ajenos a los circuitos convencionales que, de otra forma, no llegarían hasta nosotros. Pero si hay algo que tenemos que agradecer como público a este festival veraniego es haber puesto en nuestras vidas a una compañía mejicana tan atípica, atómica y excitantemente poco convencional como es Vaca 35. Si ya en la anterior edición nos destrozaron los sentidos con aquella contundente y demoledora "Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar" (Visión intimista y desgarradora basada en "Las Criadas" de Jean Genet) y más tarde supieron extraer la esencia más descarnada de Kundera con "Casualmente", ahora llegan para deleitarnos con el perfume sutil, embriagador y aparentemente vacío con el que visten esta aproximación a las "Tres Hermanas" de Chéjov con un título que lo dice todo "Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar".

No sabemos de dónde le viene el nombre a esta Compañía, pero haciendo honor a este mamífero cavicomio se han especializado en rumiar con infinita paciencia (nos confesaron los largos procesos trabajando los textos) la raíz de todos estos clásicos para acabar regurgitando la misma base de los personajes, pero totalmente travestidos en las formas. Y por ahí nos atrapan. Aparentando un juego, un sinsentido estúpido que inmoviliza cualquier atisbo de enfrentamiento a su desidia, van construyendo con mano artesana una maravillosa criatura que nada más echar a andar nos engancha como espectadores. Ciritan, lloran, ríen, comen, se pelean y todo para intentar ocultar una soledad que pesa como una losa.

Son unos actores todo terreno que jamás, repetimos, jamás nos van a dejar indiferentes. Bajo la dirección de Damián Cervantes devoramos estos sesenta minutos que nos parecen diez y asentimos sonriendo porque efectivamente, este recuerdo (Vaca35) ya nadie nos lo podrá quitar.

Y repiten dos días más en La Casa de La Portera.

Compañía: Vaca 35 Teatro

Dirección: Damián Cervantes

Intérpretes: Diana Magallón, Mari Carmen Ruíz, Gabriela Ambríz, José Rafael Flores y Héctor Hugo de la Peña.

En Fringe Madrid los días 18,19,20 y 21 de julio.

En La Casa de la Portera los días 25 y 26 de julio.

CAFÉ CØPENHAGUE

Un puñado de nieve mantiene alejada la sed, eriza un pezón... Mata.

DANIEL DIMECO

ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR

Foto de Time Out México

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar, la obra que el grupo mexicano **Vaca 35** acaba de estrenar en el **Fringe Madrid 2014**, es una obra que gana con el reposo, como las tartas con levaduras.

Transcurrido el tiempo una vez finalizada la función es cuando empiezan a aflorar a la consciencia las cientos de brevísimas y tremendas situaciones que se han ido produciendo a lo largo de los cincuenta y cinco minutos de trabajo actoral. Pequeñeces que brotan en llamaradas no siempre perceptibles y que se apagan (¿o se reavivan?) con un chiste, un gesto, una mirada, un comentario para nada banal. Y es, también pasado el tiempo, cuando el título de la obra se eleva y adquiere un sentido absoluto.

Como en *Tres hermanas* de **Anton Chéjov**, texto que vale de basamento al grupo teatral para llegar a esta construcción escénica, el presente tedioso y rutinario que linda el aburrimiento sin escapatoria visible, despierta al espectador con una bofetada cargada de aparente irracionalidad, un instante gore que trastoca la tela que se muestra y que, como de la nada, hace que quien está presente empiece a tirar de la punta de un hilo y a redescubrir esos instantes, esas finas puntadas que, poco a poco, reubican e un escenario horrendo en su realidad y bello en su composición dramática.

Damián Cervantes, director de **Vaca 35 Teatro en Grupo**, y los actores que edifican esta movilizadora potencia teatral realizan un trabajo de relojería en el que hay ocasiones en las que el propio cuerpo (como es el caso de **Mari Carmen Ruiz**) es el elemento central de la obra y objeto de escarnio.

Un trabajo durísimo en el que se muestra la total falta de energías para llevar adelante una sesión de ensayos por parte de un grupo de actores imbuidos en el tedio más absoluto y el alcohol, incapaces de la crítica constructiva sin apelar al insulto o de la aún más imprescindible autocrítica. Un fresco de la soledad (porque nadie se va, todos viven en un encierro voluntario) que emerge gracias a los leves, pero suficientes, datos cargados de putrefacción que nos dan cuenta de las vidas de los personajes.

que emerge gracias a los leves, pero suficientes, datos cargados de putrefacción que nos dan cuenta de las vidas de:

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar

Vaca 35 Teatro en Grupo

Dirección: Damián Cervantes

Elenco: Diana Magallón, Gabriela Ambriz, Mari Carmen Ruiz, José Rafael Flores y Héctor Hugo de la Peña

Del 18 al 24 de julio

Sala Taller de El Matadero de Madrid

Fringe Madrid 2014

www.vaca35teatro.com.mx

D. F. TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail: vaca35teatro@gmail.com

lainformacion.com

lainformacion.com Secciones > **Cultura** Cine Música Tendencias Literatura Teatro Gastronomía

domingo, 28/09/14 - 07: 28 h [ADEMÁS](#) Humor | Vídeo | Fotogalerías | Fotos | Gráficos | Blogs | Lo último

ESPECTÁCULOS (GENERAL)

La compañía mexicana Vaca 35 disecciona el tedio en el Festival Fringe

EFE VERDE lainformacion.com **comentar** [0]
jueves, 17/07/14 - 12:09

Madrid, 17 jul (EFE).- El aburrimiento como una enfermedad contemporánea y la frustración como una espiral que atrapa al individuo son las ideas que articulan "Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar", la obra que la compañía teatral mexicana Vaca 35 estrena mañana en Madrid en el Festival Fringe.

La compañía mexicana Vaca 35 disecciona el tedio en el Festival Fringe

Temas Antón Chéjov | Artes (general) | Cine | España | Espectáculos (general) | Europa | Teatro

Madrid, 17 jul (EFE).- El aburrimiento como una enfermedad contemporánea y la frustración como una espiral que atrapa al individuo son las ideas que articulan "Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar", la obra que la compañía teatral mexicana Vaca 35 estrena mañana en Madrid en el Festival Fringe.

"El tedio es una enfermedad, y empezamos por nosotros, que estamos bien enfermos. Nos da tedio a veces hasta ensayar, hasta hacer **teatro** cuando no hay respuesta. O al propio espectador le da tedio cuando va al teatro. Es una cadena de tedios", explica el director de la obra y componente del grupo teatral, Damián Cervantes.

Sin ser una adaptación, ni siquiera una versión libre, la obra está inspirada en la lectura que el grupo hizo de "Las tres hermanas", de **Antón Chéjov**, un proceso que les llevó a reflexionar sobre la enfermedad, el aburrimiento, el vacío de lo cotidiano, la frustración y el alcohol como escapada.

"La trama presenta a unos actores que quieren montar una obra de teatro y no pueden. La imposibilidad de creación no es sólo personal sino también colectiva", dice Cervantes. "Es como una paradoja muy sencilla, como un chiste 'sangrón'. Sería el colmo del actor: el no poder montar una obra".

Tras sorprender el año pasado en el mismo festival con "Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar", la compañía Vaca 35 plantea ahora un sutil juego de metateatro en el que mezcla sus experiencias personales y profesionales tras procesos de creación colectiva extendidos en el tiempo.

"Nuestros procesos son en general largos, de 8 a 10 meses, porque nos metemos mucho en la cuestión de la dramaturgia actoral. Entramos en un proceso de investigación, de improvisación, de ejercicios actorales", describe el actor José Rafael Flores.

Y tras ese trabajo individual y colectivo, las conclusiones pueden ser tan pesimistas y oscuras como las que desembocan en una frustración que ahoga a la persona hasta dejarla sin escapatoria posible.

"Hay en la obra un componente grandísimo de frustración, que también es un componente fuerte de modernidad, de vida insatisfecha, de no lo lograr lo que quieres lograr, de expectativas frustradas", argumenta el director.

Vaca 35 forma parte de la renovada escena dramática mexicana, con grupos y compañías que cada vez con más frecuencia se lanzan a cruzar el océano para mostrar sus obras.

"Está pasando una gran cosa: se está empezando a hablar desde lo personal y se está logrando que se vea una voz mexicana, que tiene que ver con la crisis, con la incomodidad, con la desesperanza y, al mismo tiempo, con una extraña dignidad", argumenta Cervantes.

"Hay unas ganas muy fuertes de salir, de mostrarse y de comprobarse. El teatro se secuestró muchos años y se quedó ahí adentro y, ahora, como jóvenes, tenemos las ganas de probarnos, de salir de casa", añade el director.

La obra "Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar" se representará en el centro cultural del Matadero de Madrid hasta el próximo 24 de julio, con sesiones diarias a las 20:00 horas.

(EFE Verde)

Un texto de **María Cappa**, participante del taller de crítica de Fringe14

Cinco actores se juntan en un local para trabajar sobre una conocida obra de Chéjov, *Las tres hermanas*. Es un lugar cualquiera, sin más herramientas que un par de sillas, un foco y una mesa donde tienen algunas bebidas y algo para picar. Esta es, a priori, la propuesta que la compañía Vaca 35 lanza con la obra *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar*. Pero, al poco de comenzar a ensayar, el espectador ya se da cuenta de que no son simplemente cinco actores, sino cinco personas con una estrecha relación entre sí. Tan estrecha que soporta el halago y el insulto, las caricias y los golpes, el respeto y el desprecio sin que llegue a romperse.

Poco tiempo después el público vuelve a hacer otro descubrimiento. No es un grupo de cinco amigos que se dedican a la interpretación. Son cinco personas que están solas, que se aferran al teatro como vía para estar con el otro, aunque este encuentro suponga violencia, agresión o humillación. Y es que, a veces, la miseria solamente puede entenderla una persona que también conviva con ella, por lo que esta complicada relación, además, aporta comprensión y aceptación.

A grandes rasgos, hay dos maneras de abordar las cuestiones universales. Una de ellas, es a partir de las grandes historias. Relatos de gestas heroicas, como la del Mío Cid, o de las enrevesadas tramas que denuncian la ambición y el afán de poder que tan bien retrató Shakespeare a través de *Ricardo III*, *Hamlet* u *Otelo*. Pero también existe otra forma de hablar de los problemas del ser humano como algo presente en cualquier época, que no caduca. Es la que muestra personajes cotidianos tratando de aparentar que todo marcha bien pero que, a medida que se profundiza, se descubre una lucha por esconder una historia de dolor, de sufrimiento o de fracaso personal.

Esta es una de las características que mejor definen la dramaturgia de Chéjov y es la que ha sabido captar la compañía mexicana Vaca 35 con *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar*. "Para nada es una versión de *Las tres hermanas* -explica su director, Damián Cervantes-, pero sí trabajamos sobre la sensación que nos dejan sus obras. En este caso es una sensación de dolor y de olvido. La obra trata de un grupo de actores frustrados porque no pueden hacer teatro, y es interesante porque hablamos de nosotros y de nuestras propias carencias". Y esto es exactamente lo que se ve sobre el escenario.

El peso exclusivo del relato recae sobre los cinco intérpretes, y lo manejan con una enorme solvencia y mediante una actuación que se destaca por dos cuestiones: el trabajo de grupo y la naturalidad. En más de una ocasión hemos podido leer entrevistas de actores que hablan de que su interpretación se ha visto potenciada gracias a la generosidad de tal o cual compañero. Una afirmación que, en este caso, casi puede palpase. Es un lujo asistir a una función en la que el nivel de escucha de los intérpretes, la capacidad de reaccionar ante lo que propone el resto y la permanente interacción entre ellos se perciben de manera tan clara.

Por otro lado está la naturalidad. La verdad con la que miran, sienten, hablan, ríen o sufren es de tal nivel que hasta se hace complicado distinguir si los actores están improvisando o si lo que ocurre es producto de un guion aprendido. Incluso cuando cada uno lee el fragmento que le corresponde de la obra de Chéjov que están ensayando, son capaces de hacerlo mal, de parecer malos actores sin que degeneren en una parodia exagerada y poco creíble.

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar sería un precioso regalo del Festival Fringe al público si no fuera por un pequeño detalle: el "patio de butacas" donde relegan al espectador. En la sala Taller no hay sillas, sino cojines. Tampoco hay respaldo; como mucho, algunos espectadores afortunados pueden apoyarse en una incisiva pared de ladrillos. Al estar sentados en un nivel inferior al de los actores, en muchas ocasiones, los asistentes pelean por superar los obstáculos visuales que les impiden ver al elenco completo o al actor que en ese momento está hablando. Y, además, la incomodidad de su asiento los obliga a dividir su atención entre lo que sucede en el escenario y dar con la postura que minimice los dolores de espalda o evite que se le duerma una pierna durante los segundos 30 minutos de la obra. Una pena.

Desde el patio

SÁBADO, 19 DE JULIO DE 2014

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar. FRINGE 2014. Jornada 10.

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar.

Publicado por David García Vázquez

Igual no tengo ni puta idea, pero ir a ver un trabajo de Vaca 35 es como ir a ver la esencia de las esencias llevado a su mayor esencia. Descargar de ramas y de verde la planta principal y dejarla en el tronco puro y duro, en el armazón emocional alrededor del cual se tejen los conflictos, las situaciones y los personajes. Siempre he pensado, y a riesgo de equivocarme, sigo pensando que lo que hace este grupo de experimentación es coger un texto y desbrozarlo dejándolo en su esencia pura, casi en palabras que lo definan y a partir de ahí, montar. Desde su esencia. Lo hicieron con Genet, luego con Kundera y ahora con el patrón del teatro (con permiso de William), San Chéjov.

También es verdad que "Lo único que necesita..." era en sí misma una liturgia, una ceremonia independiente con una estructura más teatral que sus otros trabajos y "Casualmente" un ejercicio de minimalismo y depuración como de joyería de alta gama. Quizá "Ese recuerdo..." sea menos teatral, puede que al final, tenga menos recorrido y sea algo más "anecdótico" pero el proceso y la depuración es igual de meticulosa y el trabajo igual de esencial. Lo malo es que nosotros como espectadores, parece que necesitamos cada vez más intensidad. Si hoy vemos una peli en la que matan a ocho y nos mola, mañana queremos ver otra en la que maten a doce, y pasado una en la que maten a cuarenta. Y yo creo que por eso la gente con la que hablé a la salida estaba un poco como tibia. A mí sin embargo me cautivaron ya desde el planteamiento.

No creo que me cargue nada por contar lo que voy a contar, pero por si acaso... SPOILER, no sigáis leyendo si queréis que TODO os sorprenda. De todas formas, creo que lo de menos es saber qué pasa. No hay efecto "sorpresa" en esta ocasión.

Un grupo de actores se juntan para ensayar "Tres hermanas". Y al igual que en las piezas de Chéjov, empieza a salir mierda a las primeras de cambio. Y los personajes se rebozan en sus mierdas, se las recriminan, se las esparcen y se las untan unos a otros. Y como los personajes de Chéjov, se quejan de lo que les pasa, pero no hacen nada por cambiarlo. ¿Nos vemos mañana otra vez? Claro, hasta mañana. ¿Y qué hay más teatral que un puñado de actores ensayando Chéjov y sacando sus mierdas? ¿Qué tal he estado? Bien, muy bien, todo muy bien.

En definitiva, ese ser inteligente y esencial que es Damián Cervantes ha agarrado la esencia de Chéjov y lo ha soltado en medio de un puñado de actores. Chéjov multiplicado por dos. Y encima con esos actorazos descarados y arriesgados como Mari Carmen Ruiz, única y generosa, Diana divina Magallón, Gabriela Ambriz, cruel y mala persona, José Rafael Flores, un portento de la versatilidad, y Héctor Hugo de la Peña el pólvora mortal.

Hay muchas formas de enfrentarse a un texto. Muchas formas de entenderlo, de comunicarlo y de emocionar o de transmitir. No las hay mejores ni peores, sólo coherentes o erradas y difusas. La forma que eligen Vaca 35 es buscar, atrapar y trasladar la esencia. Y a mí me pone.

www.vaca35teatro.com.mx

D. F. TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail: vaca35teatro@gmail.com

>>>Sección >>> Teatro

La violencia colectiva escondida se desata en Chéjov, *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar*

Las tres hermanas sirven para recoger la inmovilidad ante el retroceso social

Publicado el Sábado 26 de julio de 2014, a las 02:01h

Julio Castro – *la República Cultural.es*

El ensayo para la puesta en escena de una obra de Chéjov conduce al enfrentamiento de los integrantes de la compañía. Los egos desatados, a la vez que la desidia por el trabajo, resaltan el contraste de la mediocridad y el abandono frente a la necesidad de destacar por encima del entorno.

La compañía mexicana Vaca 35 Teatro en Grupo ha estado varias veces en nuestro país con sus propuestas escénicas. El teatro que llevan a cabo no es nada convencional y, sea como sea, no dejan al espectador indiferente ante su trabajo, ya sea por el contenido, ya sea por la forma de llevarlo a cabo.

En esta ocasión han traído una idea mediante la cual el autor es entrevistado por medio de un acercamiento a sus personajes desde otra perspectiva: la de los caracteres que se perciben por parte del espectador.

Y es que la idea es la de involucrarnos en el entorno de *Las tres hermanas*, pero no como un teatro dentro del teatro, que es lo habitual, sino como el reflejo que los personajes de Chéjov dejan en la mente de quien se les aproxima. Aquí veremos la desidia y el vendimiento de la sociedad muerta y anodina, a que cada un@ quiere afrontar, sin percibir que no hacen nada por cambiar sus vidas, mientras que critican al resto por ser mediocres. Es la idea del espejo mirando hacia fuera, mientras la acción sucede en el interior. Así, el trabajo no recibe ninguna importancia por parte de quienes lo realizan, simplemente están ahí porque cada día hay que estar, pero nada avanza, nada cambia, nada mejora. La situación es tan patente que a la entrada del espectáculo, todo el mundo se deja marcar como las reses en el matadero o a la entrada de la plaza de toros: dispuest@s al sacrificio.

Vaca 35 lleva a cabo un teatro realista, con una carga de violencia que no sólo está latente, sino que se plasma en las acciones sin importar el efecto que produce o, mejor aún, esperando que el público se sienta violentado, porque es la espita de salida para una sociedad que no mejora nada, que empeora a cada momento, pero que vive del conformismo, mientras la violencia crece en el interior de la olla.

Creo que siempre hacen un trabajo diferente, capaz de dar una vuelta de tuerca más a las ideas, sin necesidad de grandes montajes, ni de textos muy complejos, porque el germen está en el conjunto de las acciones de todo tipo, donde residen los personajes que quieren crear.

Finalmente todo se resume en pasar el testigo al espectador, o en no hacer nada "Pues mañana igual ¿no?"

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar

Gabriela Carmona durante una función en el Fringe Madrid 2014. Foto: Julio Castro.

Click en las imágenes para ampliar

OTROS DATOS RELACIONADOS

Dirección: Damián Cervantes
Intérpretes: Diana Magallón, Mari Carmen Ruiz, Gabriela Ambriz, José Rafael Flores, Héctor Hugo de la Peña
Compañía: Vaca 35 Teatro en Grupo

Duración: 60'

Para anunciarte consulta con el Área de Difusión y Publicidad
Para anunciarte consulta con el Área de Difusión y Publicidad

Toner OKI Compatible - Reciclado
FECHAS ANTERIORES

Calendario
sep. 2014
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hoy

(México, 2014)

LA HOJA DEL DÍA

Y a mí, este recuerdo ya nadie me lo puede quitar

Una tetera que hierve es el ligero homenaje de la obra *Este recuerdo ya nadie me lo puede quitar* a las *Tres hermanas* de Chéjov.

El samovar y una tetera son objetos paralelos, se parecen pero jamás podrán convivir aunque ambos procuren servir una buena taza de té. El samovar es un armatoste extranjero y antiguo, quizá para estos tiempos, al igual que *Tres hermanas* de Chéjov. En *Este recuerdo ya nadie me lo puede quitar*, ese otro armatoste rudimentario, la tetera, lo podemos encontrar en cualquier hogar mexicano. Así de opuestos son estos objetos; su contenido, empero, quiere tener la misma substancia y es ahí, en la médula, donde la obra intenta encontrarse con la atmósfera que propuso el dramaturgo ruso.

Cinco "amigos" se reúnen para ensayar las *Tres hermanas*; durante el ensayo nos damos cuenta de que conviven bajo una rutina que los va sumergiendo en el hastío. Así, empiezan a relacionarse, a intentar algo parecido a la comunicación, sin embargo cada vez se torna más intolerante la atmósfera y los personajes se vuelven incapaces de concientizar la dinámica que los ata. Justo en esta reflexión podemos anclar la obra de Chejov, en la cual se plantea que tres hermanas desean ir a Moscú mas por inexplicables circunstancias se quedan ahí, atadas, con la frustración asfixiándolas. En *Este recuerdo ya nadie me lo puede quitar* se intenta reflejar esas fisuras en las relaciones, a la vez que se explica la angustia como aquello en lo que creemos o queremos pero que simplemente nos inmoviliza.

Los actores de la puesta: Diana Magallón, José Rafael Flores, Mari Carmen Ruiz, Gabriela Ambriz y Héctor Hugo de la Peña, dan una impactante verosimilitud a estos personajes-actores que se vuelcan a la vida en caída libre. El director Damián Cervantes selecciona a Chéjov para emplearlo como el marco para empezar un ensayo al que los espectadores nos inmiscuimos. Entonces los personajes, apoyados por la cuarta pared, empiezan a convivir en su esfera autónoma. Ellos, así, en solitario, intentan interpretar las palabras de Chejov, más allá de ellas es donde comienza a sacudirse la obra evocada. La cotidianeidad se expone desesperante; el tedio, la apatía juvenil nos hace recordar que esa sustancia de la que están llenos la tetera o el samovar somos nosotros, nos desborda y nos reflejamos en aquellas pláticas acerca de las manifestaciones y las marchas gay. Un ensayo que no pretende ser nada más que la oportunidad para pensar que se está haciendo algo, mientras lo único que sucede es nuestra conversión en seres inútiles.

La obra podría categorizarse como hiperrealista por esa cotidianeidad construida tan mordazmente, donde las situaciones son abordadas sin ningún cuidado de la palabra. Aunque sea voluntario que los actores no tengan una línea dialogal definida, por momentos se estancan; es decir, comprendo la premisa del director, representar el parloteo, sin embargo entrar a una plática dispuesta por otro en la cual no se dice mucho y está sostenida por la improvisación, en momentos se vuelve aburrido. No obstante también surgen momentos gloriosos, como cuando a una de las actrices le da miedo bajarse de una silla; el acto se vuelve revelador por las actitudes que se asoman bajo la situación: la violencia, las verdades crudas que se enuncian. En la obra apreciamos que aun siendo amigos se dicen y comparten frustraciones; aunque quizá esto convenga más en la primera parte de la obra.

La historia de esta compañía Vaca 35 es reciente; a la fecha ésta es la segunda obra que conozco del grupo y puedo decir que su poética del teatro fuera del foro, de ocupar objetos cotidianos, de explorar sus atmósferas, se vuelve cada vez más potente. Me parece que no sólo son una voz sólida dentro del joven teatro mexicano, si no que tienen una muy consolidada posición acerca de lo que se quiere sustraer de este arte escénico.

Chejov ha sido por muchos y muchas generaciones un ícono del teatro. Las adaptaciones y las representaciones directas de sus textos son comunes. En cambio resulta inusual tomar a Chejov únicamente como un marco; esto lo hace aún más poderoso: contundente desde su imposibilidad y universal en su fragmento. La labor de Vaca 35 es un gran homenaje a este autor.

Se presentará en el Foro Casualmente del Teatro El Milagro, todos los domingos de junio a las 21:30 hrs. Duración aproximada: 55 minutos.

RESEÑA TEATRO
June 3, 2014
Por Stefanie Izquierdo

La Revista

REVISTA

TimeOut
México

Teatro
Teatro experimental | Juárez

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar

Foto: Cortesía producción

Time Out califica: ★★★★★ | Aún sin calificación:

Time Out dice

Publicado: Mier Jun 18 2014

El hartazgo de la rutina y la frustración se hacen presentes en esta puesta en escena de la compañía independiente Vaca 35 Teatro. Cada noche se reúne un grupo de jóvenes –interpretados por Diana Magallón, José Rafael Flores, Mari Carmen Ruiz, Gabriela Ambríz y Héctor Hugo de la Peña– para ensayar lecturas dramatizadas de *Las tres hermanas*, de Antón Chéjov.

Esta obra del dramaturgo ruso es apenas el pretexto para mostrar el tedio de las interminables reuniones que nos los llevan a ninguna parte. Aplauden y se felicitan mutuamente, siempre evadiendo las críticas y sus opiniones personales, hasta que todo estalla.

Qué mejor espacio para abordar estas sensaciones que el Foro Casualmente, de El Milagro. Este montaje conserva el toque que ha caracterizado a esta compañía independiente, como los espacios alternativos y la cercanía con el espectador.

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar se desarrolla en una habitación pequeña, en la que el espectador toma el papel de voyeurista. Apenas situado a unos centímetros de distancia de la escena, observa esta rutina y el desgaste emocional de los personajes. La escenografía apenas cuenta con una mesa llena de bebidas y botanas, un par de sillas y un reflector.

Con la dirección de Damián Cervantes, esta exploración del teatro dentro del teatro, es una reflexión sobre las rutinas impuestas, el estancamiento y el desencanto que nos producen.

Por Mariana Guillén

0 Críticas
Añadir +

Me gusta 36 | Twitter 6

+1 6

Chilango

Damián Cervantes, el director.

BUEN EXPERIMENTO

ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR

Experimental, Teatro El Milagro, basada en *Las tres hermanas*, de Anton Chejov, dir. Damián Cervantes, con Diana Magallón y José Rafael Flores, sáb y dom 21:30 h, \$150.

Si en *Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar*, su anterior propuesta, Damián Cervantes –director de la Vaca 35 Teatro– desmontaba a Jean Genet con violencia emocional y física; en su nuevo trabajo, retoma un texto clásico de Chejov para, como él mismo dice, “romperlo”.

Esta vez, son cinco actores en un espacio de no más de 25 metros cuadrados, donde el público tiene opción de sentarse, estar parado o deambular. Como ratas en una jaula, los protagonistas intentan convivir en un ensayo de *Las tres hermanas*, que termina por reventar en violencia, otra vez, emocional y física.

Lo único que necesita... y *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar*, en la superficie parecen el mismo experimento teatral. Pero no es exacto, el director da un paso más en su exploración extrema de las capacidades y el oficio actoral: aquí nada es impostura, los cinco actores, espoleados por Cervantes, muestran y presumen su músculo dramático sin más apoyo que una mesa y algunos otros utensilios que hacen de escenografía.

Vaca 35 Teatro, como grupo ya pleno dueño de sus recursos, hila fino para lograr que este aparente caos escénico, inspirado en Chejov, se convierta también en una reflexión y para eso, evitan ser autocomplacientes. Uno como espectador no puede hacer otra cosa que aplaudirles, por el trabajo bien logrado. –RM

27/5/2014

Eugenia Galeano Inclán - Página web de revistabenjaminbernal2014

ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR

Eugenia Galeano Inclán
21 de mayo de 2014

El objetivo principal de cualquier nuevo grupo es tener una personalidad propia, una firma, algo que lo distinga de los demás. En el ámbito teatral esto cobra más significado, en virtud de que su futuro depende del público que vayan adquiriendo poco a poco y, una vez que consiguen a sus primeros espectadores, digamos "cautivos", habrán de mantener cierta congruencia no sólo para conservar a sus seguidores, sino para ir atrayendo a más personas hacia sus proyectos.

Vaca 35 Teatro en Grupo, al mando de Damián Cervantes, se ha esmerado por tener un sello distintivo y lo ha mantenido. Sus producciones tienen en común varios aspectos: no se ciñen a los patrones acostumbrados en busca de la originalidad, su elenco es estable, un grupo de jóvenes actores comprometidos con el quehacer teatral que conculgan con las ideas del fundador del grupo, confían en él y saben qué es lo que el espera de ellos, el realismo siempre está presente, versan sobre relaciones humanas, trabajan en laboratorio hasta lograr lo que desean expresar, imprimen una particular visión que se traduce en autenticidad, sus personajes se comportan con bastante libertad, dejando de lado restricciones sociales o de buenas costumbres y sus proyectos son intimistas, concebidos para ser presentados en espacios alternativos ante pocos espectadores. Esto les ha valido un buen número de seguidores, sobre todo, jóvenes. De cualquier manera, dado que conjugan diversas cualidades y aplican estilos variados de hacer teatro, día con día van consiguiendo más adeptos.

Cabe mencionar que su anterior proyecto "Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar" que surgió con base en "Las Criadas" de Genet no sólo fue del gusto del público mexicano, considerando que en nuestro país cubrió varias temporadas, sino que ha sido invitada a presentarse en varios países a lo largo y ancho del orbe. Se sabe que en Barcelona, por la gran demanda de boletos alcanzada, les fueron extendidas las funciones que inicialmente les habían programado.

Hace tiempo, en una entrevista, Damián Cervantes, líder de Vaca 35, declaró que su teatro se basa en la honestidad y que él considera que "la humildad sólo puede nacer de la humillación, si no, es falsa vanidad". Al parecer, este pensamiento suyo también es parte troncal de sus proyectos.

Su más reciente creación ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR fue concebido a partir de "Las Tres Hermanas" de Antón Chejov. Desde el punto de vista personal de quien suscribe la presente nota, Damián Cervantes sólo tomó del texto de Chejov la frustración individual de los personajes y la crítica implacable que se hacen entre sí cada una de las tres hermanas, toda vez que Damián actualiza la obra transmutándola en una especie de 'reality show' -espectáculo de la vida real-, para mostrarnos lo que ocurre en un laboratorio teatral, donde se juntan cinco jóvenes para preparar una creación colectiva.

El punto de reunión es una habitación vacía de cualquier inmueble que hará las veces de taller. Carente de mobiliario, sólo se ven unas cuantas sillas y una mesa larga llena de botellas de cerveza y de vino, copitas tequileras y una que otra botana, todo esto en desorden. En el supuesto taller, habrá de dar lectura a lo que a cada quien tocará representar, al mismo tiempo, que beberán y comerán, para lo cual tostarán pan, harán café y palomitas en un horno de microondas.

En principio, todo es cordialidad, cada quien va leyendo su parte, al cabo de lo cual, los demás expresarán apoyo y dirán que aquello está muy bien, animándose unos a otro a concretar el proyecto. Sin embargo, en un momento dado, esa cordialidad habrá de convertirse en agresión y se oirán palabras altisonantes, cuyos dardos darán en donde más duele.

En su labor de dirección, Damián Cervantes logra dar continuidad a su visión particular del teatro, siendo consistente con sus proyectos sui géneris. Aporta agilidad a la acción, aprovecha bien el espacio de que dispone y capta el interés del público.

El elenco está conformado por: Diana Magallón, José Rafael Flores, Mari Carmen Ruiz, Gabriela Ambriz y Héctor Hugo de la Peña, quienes se comprometen totalmente con el proyecto y ofrecen al servicio del mismo la capacidad histriónica que han alcanzado. Es admirable la forma en que logran dar los cambios de humor y de actitud requeridos.

Siempre resulta interesante ver los derroteros que va tomando el teatro contemporáneo hecho por jóvenes para jóvenes. ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR es una buena oportunidad de husmear lo que ocurre en un laboratorio teatral entre sus integrantes durante una sesión de trabajo.

www.vaca35teatro.com.mx

D. F. TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail: vaca35teatro@gmail.com

THÉÂTRE – Un Tchekhov en roue libre

Mexico, Mardi 27 Mai 2014

Au Théâtre El Milagro, à Mexico, se joue actuellement le spectacle *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar*, mis en scène par Damián Cervantes. Librement inspirée des *Trois sœurs* d'Anton Tchekhov, la pièce propose une relecture moderne des thèmes propres au dramaturge russe.

La pièce *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar* se joue actuellement au Théâtre El Milagro, à Mexico. (Photo DR)

Cinq comédiens tentent de répéter la pièce d'Anton Tchekhov *Les Trois sœurs*. Tour à tour, ils proposent des versions de quelques scènes, pas toujours inspirés et connaissant plus ou moins bien leur texte. Tout le monde semble extrêmement satisfait par les prestations jusqu'à ce que l'un des membres de la troupe, plus lucide que les autres, finisse par mettre un terme à cette grossière répétition. Les esprits s'échauffent et tout le monde en prend pour son grade, sans concession.

L'auto-compassion poussée à l'extrême, l'usure du temps qui détruit les rêves, les habitudes dont on n'arrive pas à se défaire... Tous les thèmes tchékhoviens sont présents dans *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar*, une création originale de Damián Cervantes et sa troupe, Vaca 35 Teatro en Grupo. Les comédiens se balancent des vérités terribles qui viennent se confondre avec leur propre réalité : la précarité de leur condition, la question du talent, leur physique... pour nous offrir un spectacle poignant.

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar, mise en scène de Damián Cervantes, avec Diana Magallón, José Rafael Flores, Mari Carmen Ruiz, Gabriela Ambriz et Héctor Hugo de la Peña, tous les samedis à 22h et dimanches à 21h30 jusque fin mai, puis tous les dimanches jusqu'au 22 juin, au Teatro El Milagro, 24 rue Milán, Col. Juárez, Mexico DF, Metrobus Reforma.

Camille François (Lepetitjournal.com/mexico) Vendredi 23 mai 2014

www.vaca35teatro.com.mx

D. F. TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail: vaca35teatro@gmail.com

27/5/2014 ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR | ENTRETENIA
Para quienes entienden que tanto en la vida como en Chéjov, a veces no pasa nada.

ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE

QUITAR

ENTRETENIA

Por Juan Carlos Araujo
Fotografías: Ricardo Castillo Cuevas
www.entretenia.com [<http://www.entretenia.com/>]

"Voy a leer, ¿me pones la luz?"

Cinco actores, o al menos eso dicen ser, se han juntado, como lo han hecho por más tiempo del que van a aceptar, para, una vez más, hacer lecturas dramatizadas de la obra de teatro que algún día van a montar, no pregunten cuándo. El humo del cigarro, el olor a cerveza, el pan tostado regado por todo el lugar, el ruido de los chicharrones

siendo masticados, todos ellos testigos silenciosos de las buenas intenciones recubiertas de rutina, aburrimiento y pasividad que les impedirá avanzar del lugar a donde están completamente anclados. Al igual que Masha y sus sueños de llegar a Moscú, este proyecto jamás se hará realidad.

"Lo único que yo creo es que Chéjov es así de cansado."

Tras el éxito de "Lo Único que Necesita una Gran Actriz es una Gran Obra y las Ganas de Triunfar", una fascinante reinterpretación a partir de "Las Criadas" de Jean Genet, la compañía teatral Vaca 35 continúa experimentando lenguajes escénicos a partir de la deconstrucción de clásicos de la dramaturgia. En esta ocasión, se han dado a la tarea de explorar y destilar la esencia misma detrás de una de las obras maestras de Antón Chéjov, "Las Tres Hermanas", con la creación colectiva "Ese Recuerdo ya Nadie te lo Puede Quitar".

"No siento que las lecturas estén avanzando."

El enorme peso de la rutina, de lo cotidiano, la pasividad y la imposibilidad del cambio por la simple razón de que nadie hace nada para cambiar son temas recurrentes en el teatro chejoviano. "Ese Recuerdo ya Nadie te lo Puede Quitar" toma esa esencia para

inyectársela a cinco actores que están enfrascados fútilmente en el trabajo de mesa para montar justamente "Las Tres Hermanas" de Chéjov. Lecturas vacías de fragmentos de la obra caen en oídos sordos que aplauden más por reflejo que por un verdadero gusto o siquiera interés en lo que se acaba de interpretar; cualquier excusa es excelente para detener el proceso y discutir, filosofar, pelear o simplemente echar desmadre, llenando los vacíos temporales que deberían ser mejor aprovechados; gritos, risas, halagos e insultos vuelan por todo el lugar en un espiral eterno que no llegará más allá de la promesa de verse mañana, continuar trabajando sin sentido para lograr absolutamente nada.

www.vaca35teatro.com.mx

D. F. TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail: vaca35teatro@gmail.com

"Pero cada vez estamos como más fluidos, ¿no?"

La dirección de Damián Cervantes es precisa al capturar el naturalismo que también es característico del teatro de Chéjov. La línea entre la actuación, el trazo escénico y la teatralidad se difumina con la realidad, creando la ilusión de que uno en verdad ha invadido un espacio donde cinco actores están preparándose para un montaje el cual

algún día llegaremos a ver, y no que ésta es la representación misma. La verdadera magia detrás de "Ese Recuerdo ya Nadie te lo Puede Quitar" es que es teatro libre de todo artifice, lo cual ya es un artifice en sí, para convertirnos en voyeurs de una rebanada patética de realidad.

"¡No nos estamos escuchando!"

Nada de esto podría ser posible sin un comprometido trabajo actoral por parte de los cinco talentos detrás de "Este Recuerdo ya Nadie te lo Puede Quitar." La intensidad con que cada uno lee su parte de la obra es directamente proporcional con el aburrimiento y fastidio con que escuchan a los demás; la flojera con que se mueven para poner un pan en el tostador, que a fin de cuentas ni se lo van a comer, se contrasta con la euforia con que recrean una marcha gay o la pasión con que discuten la condición de vida de los elefantes en un circo. Pero lo verdaderamente fascinante es que durante todo este caos, nada parece actuado, todos y cada uno de ellos son ellos mismos, o al menos eso es lo que parece, lo cual intensifica muchísimo más la ficción de esta eterna rutina. Aún en momentos de crisis, la imposibilidad de bajarse de una silla de treinta centímetros de altura, escena de enorme ridiculez y comedia, la naturalidad con que los cinco involucrados abordan el momento resulta inquietante al simplemente no parecer que están actuando.

"¡Siempre es lo mismo!"

Recuerdo perfectamente cuando hace casi veinte años lei por primera vez "Las Tres Hermanas" de Chéjov, antes de entrar a la universidad. Recuerdo la manera en que mi emoción se convirtió en confusión y luego fastidio a medida que mi enorme sonrisa se deformaba a un gesto de asco. "¡En esta estúpida obra no pasa nada!" fue mi grito de rabia mientras lanzaba el pobre libro de "Sepan Cuántos..." de Editorial Porrúa por los cielos. Tardé algunos años y muchas clases en apreciar la verdadera genialidad detrás de uno de los máximos dramaturgos del siglo XIX, en entender que escribir sobre la nada implica mucho.

"Los procesos son así."

¿De qué trata "Ese Recuerdo ya Nadie te lo Puede Quitar"? De nada. De cinco actores haciendo absolutamente nada. Sin embargo, el recuerdo que yo me llevo es memorable y será atesorado en mi mente en ese espacio que reservo para las grandes experiencias teatrales en mi vida. El teatro lo es todo, aun cuando no sea nada.

Búscanos en Facebook y Foursquare como Entretenia

Twitter: @Entretenia

Juan Carlos Araujo: entretenateatro@gmail.com [mailto:entretenateatro@gmail.com]

Ricardo Castillo Cuevas: entretenefoto@gmail.com [mailto:entretenefoto@gmail.com]

www.entreteneia.com <http://www.entreteneia.com/>

www.vaca35teatro.com.mx

D. F. TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail: vaca35teatro@gmail.com

LA CIUDAD DE
FRENTE

Home > Número > 133 > Una vaquita para el teatro

Una vaquita para el teatro

By Mayté Valencia on mayo 7, 2014

Un grupo de actores se reúne para hacer una obra pero no lo consigue. Su ensayo se convierte en frustración e imposibilidades; en violencia y tedio. Se trata de Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar, el montaje más reciente de la compañía independiente Vaca 35 Teatro.

TODO comenzó hace siete años cuando un grupo de actores recién egresados de la Casa del Teatro decidieron formar su propia compañía. El dinero escaseaba y la mejor forma que hallaron para fondear sus proyectos fue haciendo una *vaca* semanal de 35 pesos.

Con el tiempo, la cuota no sólo se transformó en el nombre de la agrupación, y su sello de identidad, sino que dio pie a una compañía que ha logrado mantenerse independiente y que, poco a poco, ha consolidado un trabajo que hoy es reconocido por la comunidad teatral nacional e internacional.

Montajes en espacios alternativos (departamentos, calles, azoteas); intimidad (cercanía con el espectador) y transgresión (de los clásicos, los estereotipos, los hábitos de la formación actoral realista) son líneas que desde el inicio han caracterizado sus producciones, así como el hecho de que todas sean creaciones colectivas.

Su repertorio incluye *El loco amor*, viene de Jorge Ibarguengoitia, con la cual obtuvieron premios de mejor dirección, vestuario y escenografía en el Festival Universitario 2009; *Casualmente...*, creación basada en la conocida novela *La insostenible levedad del ser*, del escritor checo Milan Kundera; *UPPERCUT* y *Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar*, exploración teatral a partir de *Las Buenas* del dramaturgo francés Jean Genet.

Esta última pieza es emblemática de la compañía. Con ella, Diana Magallón, Mari Carmen Ruiz, José Rafael Flores y Damián Cervantes, miembros de Vaca 35, alcanzaron un punto sólido en su trayectoria, concretaron investigaciones escénicas y, sobre todo, demostraron que el teatro independiente sí puede ser fructífero.

"Esta obra nos consolidó como agrupación independiente", comenta Damián Cervantes, el director artístico de la compañía. "Reafirmó la postura de que este tipo de teatro es posible y potente. Yo he sido muy reactivo a entrar a todo el manoseo institucional, siempre he querido que lo que hable de mí sea mi trabajo y no mis relaciones políticas. No obstante, es innegable que también es una experiencia difícil y muy extrema en la que hay que aguantar mucho y entender que no se vive de esto y no hay dinero, pero, en cambio, hay otras ganancias que no necesariamente son monetarias."

Asimismo, comenta que con esta pieza se consolidó su visión estética: "Ayudó a saber desde dónde queremos hacer teatro y cuál es nuestro objetivo, el cual para Vaca 35 siempre ha sido hacer un teatro que golpee, que explote en el espectador y éste no tenga un espacio para bostezar o no identificarse con la obra; que parta de una dramaturgia y una actuación totalmente honesta. Al ser congruentes con eso, todo lo que obtenes es ganancia, y vas creciendo y creciendo hasta llegar a un punto, como en el que estamos ahorita, donde ya las puertas se abren por nuestro propio trabajo".

Ahora, después de una intensa gira por España y Centroamérica, Vaca 35 presenta *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar*, una exploración a partir de *Tres hermanas* del dramaturgo ruso, Anton Chéjov. "No es ni la obra en sí misma, ni una interpretación de ella, sino más bien la expresión en escena de todo lo que esa obra provoca en nosotros; que en este caso es una sensación de tedio y violencia por el no avance... Todo eso lo ponemos en juego con referentes actuales, con nuestras propias herramientas y lo que somos. No hay nada de la obra en realidad", comenta Cervantes, director de la puesta.

Sin embargo, en realidad sí hay mucho de Chéjov. Ahí están las emociones que genera volver a leerlo después de más de cien años. Aunque parezca contradictorio, en esta obra conviven tanto el universo chejoviano como lo contemporáneo. Cervantes lo explica así: "Está la idea de romper el texto escrito; de destronar y tasajear a los clásicos y decir: 'ya no los entendemos, ya no son parte de nosotros'; aunque en realidad hay un regreso a ellos, sólo que de forma distinta, no al pie de la letra. Los rompemos, pero en realidad los recuperamos".

La anécdota de *Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar* es simple: un grupo de actores quiere hacer una obra de teatro pero no lo consigue. Sus reuniones de ensayo no generan ningún avance y, en cambio, sólo atisban desencanto y tedio; imposibilidad de comunicarse y de avanzar. Es una rutina que ellos mismos se han impuesto y no consiguen esquivar.

"Todo dentro de ellos está en contra", comenta Damián, "es un grupo que lo único que gana es frustración. Y esto también tiene que ver con el sistema, con la idea de que hoy en día no es tan fácil decir 'voy a hacer teatro, sólo por ganas' porque hay un montón de factores en medio que lo impiden. Nos atañe la idea de 'los sueños están en ti' pero el sistema no funciona así. Hay muchos limitantes, varios de ellos, educativos: nuestra incapacidad de comunicarnos, de hacer acuerdos, de sublimar nuestros problemas, humanidad. Algo que justamente implica hacer teatro."

Esta obra habla del teatro dentro de sí mismo, porque es lo que los miembros de Vaca 35 mejor conocen. Es una sátira de la forma en la que suceden los procesos creativos y una parodia de las convenciones actorales realistas. Es una visión del estancamiento emocional que padecemos, la banalidad y la rutina. En fin, un universo chejoviano.

LUGAR COMÚN un blog de teatro, de Ro Banda.

DEC

1

ESPECIAL: 'ESE RECUERDO YA NADIE TE LO PUEDE QUITAR'.

POR RO BANDA.

@ro_banda_

¿Se acuerdan de la chica gorda y la chica flaca que se confrontaban a base de grandes esfuerzos físicos y una carga emocional inaudita que a más de uno dejaba perplejo?... Bueno, pues han vuelto, pero acompañadas.

'Todo lo que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar', fue una propuesta escénica estrenada a finales del 2011 por el Grupo Vaca 35, y que consolidó sus creaciones teatrales en base a la deconstrucción de textos clásicos. En esta puesta, que los ha llevado incluso a escenarios madrileños, Damián Cervantes, director, desmenuzaba junto con su equipo, el drama ácido de Genet acerca de unas sirvientas *complotando* contra su patrona con un final no muy afortunado. Ahora, partiendo de 'Las Tres Hermanas' de Chejov, el Grupo vuelve y aborda a 'las hermanas' y sus vidas a mitades con sueños y ensueños descumplidos, pero esta vez, a través de unos actores malogrados, ahogados y agobiados en su propio proceso.

Con este trabajo, Damián y su grupo vuelven a hablarnos de la condición humana y del 'gen egoísta', pero también del paso del tiempo y del fracaso como motivo para quedarse, para armar un grupo de gente en común, y todo, desde el punto de vista de la creación escénica: "Cómo grupo independiente -nos dice Damián-, lo que queremos es hablar de la independencia como una posibilidad de lo teatral". Para ello, se crea una conciencia, una autogestión, y un fomento del trabajo por medio con los recursos que se tienen a la mano.

austeras que siempre presentan, pero que en su búsqueda, terminan por encontrarle 'algo nuevo', una nueva forma, y resultan efectivas: "Todas las creaciones llevan una progresión... son consecuencia de un devenir. No responden a un orden específico, pero mantienen una premisa fundamental: buscar un lenguaje teatral propio y un línea de honestidad mayor. También es muy importante y un motor fundamental, el explorar nuevas maneras de creación desde lo colectivo."

La fórmula parece ser la misma: progresión, confrontación, y entraña en un mismo espacio, deshaciéndose, desgarrándose, y sin medida. Ante esto, Damián explica: "Todas las obras han tenido algo de estos ingredientes, pero han madurado, y avanzado sobre todo en algo, el riesgo, cada vez, existe un mayor riesgo para poner en juego

nuestras propias estructuras."

La creación en base a la deconstrucción es parte fundamental del teatro de 'Vaca 35', y, según Damián, la acción es esencial a partir de las sensaciones que provocan los clásicos. Para el director, cada creación corresponde a 'ciertas sensaciones', y tienen siempre la premisa de destronar la dramaturgia escrita como eje que rige su discurso teatral.

Los procesos, apunta Damián, son largos laboratorios que se van revelando, y cada proceso, como todo en la vida, tiene su propia forma.: "Toma un tiempo desentrañar." Y eso es precisamente lo que hacen esta vez, que más de entregar notas y apuntes sobre 'las hermanas', lo que hacen es poner pieza por pieza del universo *chejoviano* en un espacio escénico reconocido: un lugar de ensayos, ahí, la desolación, el trabajo constante sin recompensa inmediata, y la cuestión a través de qué va a pasar mañana o simplemente si va a servir de algo todo ese esfuerzo, cobra sentido. Triste, agobiante, descarnada pero honesta; sin bancas, sin establecimientos de espacio. Clara, Tan clara, que incluso, antes de entrar, también te invitan a salir en cualquier momento, si así lo deseas.

Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar

VACA 35
TEATRO EN GRUPO

Hoja de contacto:

Dirección: Damián Cervantes
Grupo: Vaca 35, Teatro en Grupo

México D.F.
Tel. 56 43 76 29
Cel. 044 55 20 05 20 92

E- mail: vaca35teatro@gmail.com

Facebook. Vaca 35 Teatro en Grupo

Para más información de la obra, así como fotografías, videos, críticas, etc. favor de visitar la web:

www.vaca35teatro.com.mx