

EL MONTACARGAS, 28 AÑOS EN “COMPAÑÍA”...

A mediados de los años 80, dos jóvenes licenciados en la RESAD de Madrid con el gran W. Layton, Aurora Navarro y Manuel Fdez Nieves partían ilusionados a París a realizar estudios de perfeccionamiento teatral en las famosas Escuelas de Jacques Lecoq (cuna de grandes del teatro español como J.Luis Gómez y Albert Vidal) y Ph. Gaulier (origen también de grandes clowns y compañías como “Complicite”)

En el segundo año de su estancia en París idearon su primera obra de teatro que bautizaron “**Bouges pas, poupéé**” y a su compañía “La Torre Infiel”, estrenando un día de junio de **1987** en un distrito de París contratados por el Ayuntamiento. Era una “comedia musical de payasos” donde mezclaban disciplinas como el clown, la comedia dell’Arte, acrobacia, claqué, mimo, bululú y teatro de títeres. Fueron seleccionados por SOCAEM (del Gobierno de Canarias, de donde es Aurora) y

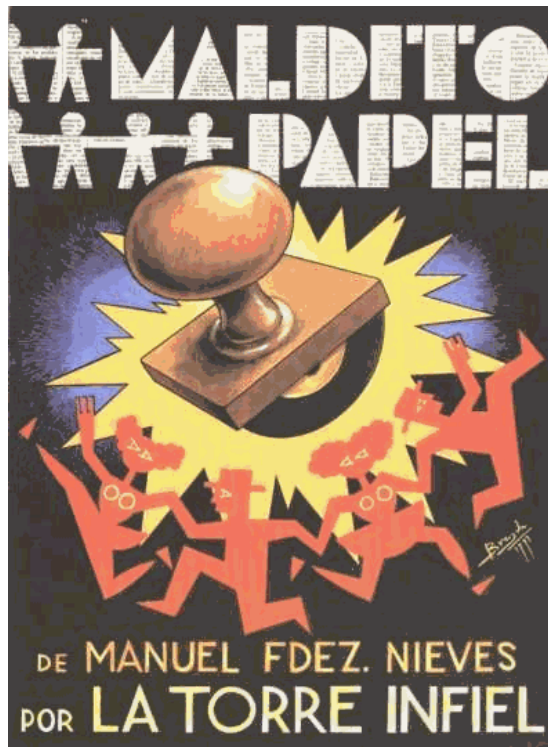
realizaron una gira de un año por las Islas Canarias, tras la cual volvieron a Madrid (de donde es Manuel).

Allí acometieron su segunda producción, **“Maloficio”** escrita expresamente para ellos por Nancho Novo, dirigida por Markus Von Watchel, escenografía de Brayda, vestuario de Essy Ngomo, nombres que luego formarían parte del elenco habitual de la compañía. Fue un montaje subvencionado por el CNNT(Centro Nacional de Nuevas tendencias) y por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, con quince personas en el equipo, estrenado en la Sala Olimpia de Madrid en el 89, con gran éxito. Era una “comedia ácida” que mezclaba lo onírico con la realidad más cercana, el kabuki japonés con el humor más descarnado y la problemática de una pareja en crisis en el más puro estilo de “teatro dentro del teatro” con música original de Angel Altolaquirre y coreografías de Esperanza Arguelles. Este montaje tuvo gira por Canarias y en festivales como el de Teatro Contemporáneo de Albacete.

En 1993 , en vistas a las dificultades de exhibición de una compañía independiente, deciden abrir la **sala El MONTACARGAS** y la compañía pasó a denominarse como la sala. Por “obligación” pasaron de Asociación Cultural a constituirse en empresa, para acceder a las pocas ayudas que empezaban a recibirse en el sector. En la sala, aparte de recibir a 20 compañías y realizar más de 200 representaciones anuales, hacer ciclos de todo tipo (**Mujeres Creativas Creadoras, Festival Lesbígay, Muestra de Arte Saharaui, Teatro Iberoamericano, Ciclo de humor catalán, Matem Magerit-Muestra de Autores madrileños,-X ediciones,**

Campaña teatro infantil en Navidad, Festival Internacional de Clown de Madrid , XV ediciones, el Otoño clown etc etc), les daba tiempo para realizar una producción propia por año, y la primera, recién estrenada la sala, con presupuesto 0 y trabajando 80 horas a la semana, fue “Creator” sobre la comedia “Dios” de Woody Allen que fue considerada por Pepe Henríquez uno de los mejores montajes del año en su resumen anual. Con 4 túnicas, un bocadillo de chorizo y mucha imaginación llenábamos todos los días, haciendo funciones extras y “de encargo”.

Con el estilo variado, ecléctico, lúdico que nos caracteriza, seguimos haciendo producciones que iban desde un infantil como “**La aventuras del tigre Tolomeo**”(sobre leyendas de los indios Pemón, de Venezuela) a “**Mater Paranoia**”, una obra simbolista sobre textos de Boris Vian con canciones del propio Vian . A ésta obra asistieron un día los 7 críticos de la capital, desde Haro Tecglen a Pepe Henríquez en una sesión inolvidable de la que salieron muy buenas reseñas. La siguiente obra, “**Maldito papel**” de Manuel Fernández , sobre la burocracia, en un ambiente de “ciencia ficción” reflejaba muy bien nuestra propia situación administrativa con todos los líos de licencias, insonorizaciones, papeleos etc

Dos increíbles proyectos fueron dirigidos por el gran director Eduardo Fuentes (al que Haro Tecglen calificó como uno de los mejores de España con su “Traispoiting” del teatro Alfil): El primero el “**Ay, Carmela**” de **Sanchís Sinisterra**, condecorado con las 5 estrellas en la Guia del Ocio, giras por la CAM, varios premios en Festivales nacionales y el Max al mejor autor de ese año a Sanchís (98).

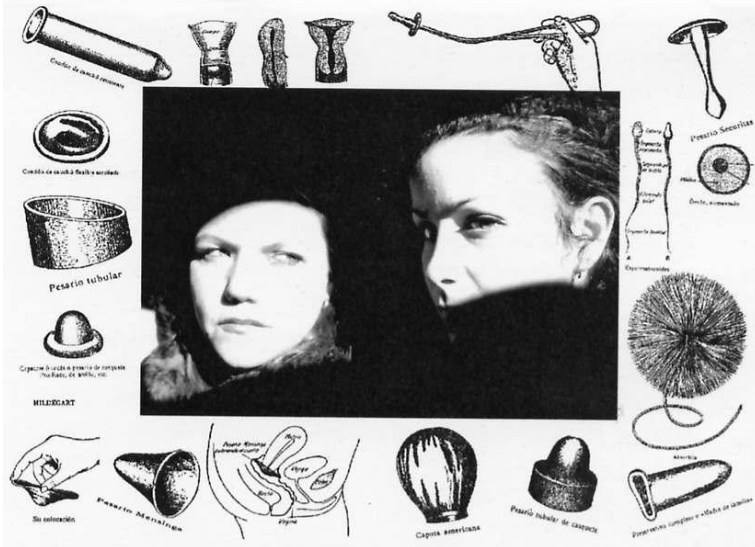
El segundo “**Proyecto Hildegart**” fue un gran trabajo de investigación en el que se retrataba la vida y obra de Aurora Rodríguez y su hija Hildegart, drama histórico basado en hechos reales sobre estas feministas adelantadas a su época, primer tercio del sxx. Fue un sólido trabajo que nos valió girar por casi todos

los municipios de la Comunidad de Madrid.

Con el gran director y amigo Jose Pedro Carrión (Premio Nacional de Teatro) montamos **“Tras el amor” de Daniel Soulier**, una tragicomedia sobre el amor maduro con gran dosis de componentes políticos y humanos.

“Un día cualquiera” de Darío Fo, con el que celebramos el Día de la mujer trabajadora en el teatro Buero Vallejo ante 1000 personas.

“Los dioses y los días” fue una incursión en teatro juvenil, nada corriente en las compañías de hoy en día. Combinamos los dioses griegos y los días de la semana en una comedia musical actual escrita por Aurora Navarro y canciones de Manuel Benito. Fue un éxito impresionante por la frescura de su contenido, lo divertido de la puesta en escena y la espléndida actuación de los 6 actores/ bailarines/ cantantes.

Dos montajes , con los que hemos realizado **gira nacional e internacional con el auspicio del Ministerio de cultura y la ayuda de Producción bienal de la Comunidad de Madrid:**

Con **“Cafetería para gatos”** volvimos a los orígenes y en una obra donde éramos autores, directores, actores y productores, montamos un “collage” sobre los absurdos de nuestros días: la dicotomía obesidad/hambre en el mundo, la violencia de las religiones monoteístas todo aderezado con mucho humor, coreografías disparatadas y una gran pantalla de ordenador con audiovisuales sobre los temas tratados. También había textos de **Manu Benito, Woody Allen y Mark Twain.**

Y con **“El canto de la rana” del inefable Sanchís Sinisterra**, estreno absoluto en España, se transformó un monólogo de 15 minutos en una obra de una hora de duración en la que se hace un recorrido de todo el teatro del siglo de oro, incluidos bailes como el “zarambeque”, en boca de Cosme Perez, un actor real de la época, famoso por su personaje Juan Rana, bufón de la Corte.

"Perra vida dulces sueños" de **Miguel Morillo** (famoso por su Hamlet García, de Escena Contemporánea de hace unos años), obra que ha escrito para nosotros y también con presupuesto 0 e ilusión infinita. Es una obra liberadora y actual, con la crisis de telón de fondo y personajes antihéroes que estallan en los sueños en forma de Roberto Carlos o Barbara Streisand. Con un ritmo trepidante es una obra de "actores" en su más puro sentido, porque solo nos acompañan dos sillas. Y se desarrolla en el estadio de fútbol de Maracaná, unas grandes oficinas, el tren, un mesón con 127 invitados, un baño de señoras, una cárcel, calles y calles y más calles...una consulta de dentista y un karaoke imaginario. Su curriculum son 100 funciones, **2 giras nacionales con el Ministerio de cultura y 1 gira**

internacional, donde obtuvimos el Premio al Mejor Actor en el Festival Cumbres de las Américas, Mar de Plata, Argentina.

"El rio en llamas" también de **Miguel Morillo**, es la segunda de la trilogía "Clasicos y derivados" o "terceto para dos sillas". Es una per-versión del Macbeth de Shakespeare, donde un concejal de Parques y jardines y su ambiciosa mujer, en una capital de provincias, se empeñan en la frenética lucha por el poder de la alcaldía, dando pié a asesinatos casuales, delirios varios y una espiral de violencia y poder que acaba en destrucción, papa y mama Ubú, Nerón y el final apocalíptico de las películas de Hollywood. Su curriculum, **más de 6 meses en cartel**, con críticas fabulosas en atrápalo, en los medios y el público en general.

Todas nuestras obras han sido muy distintas, pero todas tienen mucho en común: teatro comprometido con nuestro tiempo, teatro donde el humor sea el arma más eficaz para hablar de lo "serio", teatro donde todo el mundo se pueda reflejar porque es "humano" y teatro que quiere cambiar el mundo y es optimista.

EL RÍO EN LLAMAS

CIA "EL MONTACARGAS"

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN : MIGUEL MORILLO

CON
AURORA NAVARRO
MANUEL FERNÁNDEZ

FOTO/ CARLOS BANDRES - CARTEL/ MIGUEL BRAYDA