

OPORTO

FITEI abierto al mundo

Mário Moutinho: “Repensar continuamente las relaciones de los creadores y el público”

Manuel Sesma

El pasado junio concluyó en Oporto (Portugal) la XXXI edición del Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, FITEI, el más veterano evento portugués de artes escénicas, que es comentada en estas mismas páginas. En esta entrevista, Mário Moutinho, su director desde 2005, traza una sinopsis de tres décadas del teatro portugués y del desarrollo de este encuentro, cada vez más abierto al teatro de España, América Latina, África y Europa.

MANUEL SESMA.— *¿Cómo definiría las Artes Escénicas que se hacen en Portugal? ¿Hacia dónde van?*

MÁRIO MOUTINHO.— Existen en Portugal compañías de teatro muy diferentes. Hay grandes compañías que surgieron en los años setenta y que desde entonces han desarrollado proyectos estéticos muy propios, como Cornucópia y A Comuna. En los noventa, surgió una nueva generación de creadores teatrales, que renovaron la oferta cultural, en un movimiento que tuvo mayor incidencia en Porto y en Lisboa, con la aparición de grupos como Visões Úteis, Teatro de Marionetas do Porto, Teatro Meridional, Artistas Unidos y el Teatro da Garagem, para citar algunos ejemplos.

Fuera de los dos grandes centros, las compañías de la llamada “descentralización” son tam-

"El Festival se consolidó como gran divulgador de las artes escénicas de España, América Latina y de países africanos de expresión portuguesa, abriéndose cada vez más a propuestas de otras latitudes."

bién muy diferentes: existen proyectos de gran vinculación a sus comunidades, junto a proyectos innovadores y otros muy convencionales.

Más recientemente, el panorama comenzó a modificarse con el surgimiento de nuevas escuelas de formación de actores y profesionales escénicos, principalmente en Porto, que potenciaron la creación de nuevas estructuras de producción artística y concibieron sus proyectos en una nueva geografía de las artes escénicas, iniciando lo que normalmente llamamos "proyectos multidisciplinares". En esto, tiene particular importancia la participación de los coreógrafos y de las estructuras de la danza contemporánea, área que en Portugal tuvo un enorme desarrollo.

Pienso que este movimiento de renovación se va acentuar en los próximos años, en la medida en que se creen las condiciones para que las estructuras consolidadas continúen su desarrollo y su actividad, junto a nuevos proyectos que representen la visión artística de nuevos creadores y nuevos públicos.

M. S.— *¿Qué problemas acusan las Artes Escénicas desde la creación y la distribución?*

M. M.— Una de las grandes diferencias entre Portugal y España, con respecto a las Artes Escénicas, es que en Portugal no existe red de distribución. Ni hay empresas dedicadas a esa actividad, como en España. Con la aparición de los teatros municipales y sus programadores, tal vez esta situación tenga alguna modificación en el futuro próximo. Pero creo que las propias compañías portuguesas tienen que esforzarse para ha-

cer más ágiles sus producciones, si quieren girar. En relación a la creación, los mayores problemas se sitúan en el área económica —hay muchas compañías mal pagadas en relación al trabajo que desarrollan y a la calidad artística de sus creaciones— y también en la escasez de salas para la presentación de sus espectáculos; esto depende de cada local, pero es una de las grandes dificultades, por ejemplo, en la ciudad de Porto.

Una opción plural

M. S.— *¿Qué significa y cómo es considerado el FITEI en el contexto portugués?*

M. M.— El FITEI es el más antiguo festival de teatro que existe en Portugal. Es un festival con características muy propias, al ser de expresión ibérica. Cuando fue creado, poco después del 25 de Abril y de la conquista de la democracia, se optó por un certamen de lenguas ibéricas, por la fácil comprensión de los idiomas gallego, castellano y catalán por el público portugués.

La importancia de la aparición del FITEI en la escena teatral portuense fue enorme. En ese momento, Porto tenía una vida cultural escasa y poco sedimentada. El FITEI surgió como una explosión de vida, con las salas, muchas veces improvisadas, completamente llenas. Hoy todo es diferente. Mas el festival se consolidó como gran divulgador de las artes escénicas de España, América Latina y países africanos de expresión portuguesa, y así debe continuar, abriéndose cada vez más incluso a propuestas de otras latitudes, principalmente de Europa.

"Orestéia". Cía. Foliás D'Arte (Brasil). FITEI 2008.

M. S.- *¿Cómo se integran el Festival y la gente de la ciudad y cuál es su área de influencia?*

M. M.- Como he dicho, la aparición del FITEI fue un acontecimiento que puso a la ciudad de fiesta. En estos treinta y un años han sido muchas las acciones y los espectáculos que consiguieron la participación entusiasta de las gentes de la ciudad y hubo, naturalmente, algunos momentos en que el público estuvo más alejado. Pero el FITEI creó un público fiel. En 2006 y 2007 hicimos una encuesta a los espectadores del festival y constatamos que cerca de un 12% de las personas asistían al FITEI desde su primera edición, y que en estos dos años se ganaron como primeros espectadores un 22,5% y un 35,4%, res-

pectivamente. Hay claramente un rejuvenecimiento del público. Porto está bajo el "efecto Donuts", es decir, la ciudad está llena de gente durante el día, pero son personas que viven en la periferia, por tanto, al anochecer la ciudad se va quedando desierta. Y esto se refleja en el número de espectadores que se desplazan hasta el centro de la ciudad. Sin embargo, no nos quejamos de falta de público. En estos últimos años la mayoría de los espectáculos agotó sus entradas.

M. S.- *¿Qué valoración le merece FITEI en relación con otros festivales que usted conoce?*

M. M.- Actualmente existen muchos festivales de teatro en Portugal, temáticos o no. Hay algu-

"FITEI debe repensar continuamente la relación de los creadores con el público, posibilitar la discusión de nuestra vida, del mundo que nos rodea y de lo que acontece, a partir de propuestas escénicas contemporáneas."

nos de gran prestigio nacional e internacional, como el FITEI y también, por su dimensión, el Festival de Almada, y por la contemporaneidad de su programación, Alkantara.

Un programa abierto a la diversidad

M. S.– *¿Con qué criterios artísticos, sociales, políticos y económicos se programa el Festival?*

M. M.– A mi entender, un festival debe tener una visión amplia de lo que puede ser la programación teatral y de todas las artes escénicas. Y debe repensar continuamente la relación de los creadores con el público. Me gustaría posibilitar la discusión de nuestra vida cotidiana, del mundo que nos rodea y de lo que acontece, a partir de propuestas escénicas contemporáneas. En la ciudad de Porto, a partir de mediados de 2006, no hay programación regular de danza contemporánea, nuevo circo o incluso de propuestas teatrales venidas de fuera, una vez que dejamos de contar con nuestro teatro municipal. El FITEI, como también otros eventos de nuestra ciudad, debe, dentro de sus limitaciones, suplir esa falta. Esa es la razón de que el programa del festival, particularmente en estos dos últimos años, sea tan diversificado, tocando los territorios del teatro de texto, de los clásicos y los contemporáneos, del teatro de calle, de la "performance", la danza, la música, el nuevo circo, etc.

M. S.– *¿Cuáles son los retos y perspectivas de FITEI?*

M. M.– A partir de 2005, el FITEI desarrolló una estrategia de colaboraciones, reforzando las

ya existentes, como la del Teatro Nacional de S. João, y creando nuevas –Fundação / Museu de Serralves, Casa da Música, Teatro Nacional D. Maria II, etc.–, y también estableció protocolos con diversos teatros de otras ciudades de Portugal. Esta estrategia tenía como objetivo el crecimiento del festival, cosa que ha sido difícil, dado que la financiación oficial se ha mantenido en el mismo nivel desde hace más de diez años, y a partir de 2002 dejó de haber una política regional para la cultura.

Vamos a procurar que los diversos poderes perciban la importancia del trabajo que desarrollamos y que la coyuntura económica permita que nuestros mecenas continúen apoyándonos.

Tenemos que continuar diversificando las fuentes de financiación del festival. Tenemos que conseguir un presupuesto que permita profesionalizar a tiempo completo el equipo de FITEI, que es muy pequeño para la dimensión del festival.

M. S.– *¿Qué ha supuesto para el Festival la concesión en 2008 del Premio Max Hispanoamericano de Teatro en España?*

M. M.– Ha sido un reconocimiento internacional del trabajo de divulgación del teatro, en este caso, de España, en Portugal. Fue para nosotros un honor, sabiendo que se trata de un premio de gran prestigio.

M. S.– *¿Cual es su visión acerca de las relaciones escénicas entre España y Portugal?*

M. M.– Las relaciones en las artes escénicas entre España y Portugal se producen en un solo

"Contos em Viagem. Cabo Verde". Teatro Meridional. FITEI 2008.

sentido. Prácticamente todos los festivales portugueses programan espectáculos españoles y casi ningún festival español programa espectáculos portugueses. Y lo mismo ocurre con los programadores.

El FITEI está en una posición cómoda para decir esto, porque se trata del evento que ha programado más teatro español en Portugal, y no es una estructura de producción para hacer intercambio.

Yo he seguido y discutido este problema, principalmente con Galicia, por su relación cultural y de proximidad con el Norte de Portugal. No es casualidad que el Plan Galego de Artes Escénicas se haya presentado en Portugal a través del FITEI.

Como tuve oportunidad de decir en la presentación de este Plan, el intercambio entre las compañías de teatro del Norte de Portugal y de Galicia se hizo durante muchos años de manera informal. Yo mismo viajé por toda Galicia con las compañías a las que estuve ligado en el comienzo de mi carrera, el TAI y el Teatro de

Marionetas do Porto; al mismo tiempo, los grupos gallegos venían a Porto a presentar sus trabajos en nuestras salas. Ese intercambio desapareció en el momento en que las compañías gallegas comenzaron a organizarse con el apoyo de las estructuras oficiales y empezaron a circular por su red de teatros.

No ocurrió lo mismo en Portugal y es necesario que la Delegación Regional de Cultura del Norte desarrolle un trabajo tendente a crear condiciones para que las compañías del Norte de Portugal puedan girar en Galicia.

En relación con otras regiones de España, surge además otro obstáculo, que es la lengua. Los programadores creen que su público no entiende portugués, al contrario de los portugueses, que sí entienden el castellano.

Como actor, hice muchos espectáculos en España y no tengo esa impresión.

Creo que, mejor o peor, siempre me entendieron. Incluso el Teatro de Marionetas do Porto, que quizá sea la compañía portuguesa que más ha actuado en España, muchas veces es

“Las relaciones escénicas entre España y Portugal se producen en un solo sentido. Los festivales portugueses programan espectáculos españoles y casi ningún festival español programa espectáculos portugueses.”

contratado para que presente espectáculos con poco o ningún texto. Este problema también se puso en el tapete cuando participé en el Comité de Selección de la Feria de Ciudad Rodrigo. Te-

nemos que encontrar una solución entre todos. No soy partidario de los subtítulos en el teatro, pero tampoco los rechazo de plano. Puede ser un camino.

TRAYECTORIA DEL FITEI

El Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, FITEI, fue fundado en 1977 por las compañías Seiva Trupe y Teatro Experimental do Porto, transformándose en Cooperativa en 1980; en 1985 aprueba sus nuevos Estatutos y en 1987 es declarado Institución de Utilidad Pública.

En sus treinta ediciones ya realizadas, ha acogido a cientos de compañías de teatro, oriundas de 34 países, a algunas en varias ocasiones.

El Festival ha programado 213 veces compañías de Portugal, 162 de España, 69 de Brasil, 24 de Mozambique, 15 de Venezuela, 14 de Angola, 13 de Argentina, 9 de Cuba, 7 de Cabo Verde, 6 de Colombia, 5 de México, 4 de Perú, 3 de Guinea-Bissau, Uruguay, Chile y Puerto Rico, 2 veces compañías de Ecuador, EE UU, Guatemala, S. Tomé y Príncipe y Timor-Leste, 1 vez de Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Macao, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Además de compañías del ámbito de expresión ibérica, actuaron en él 3 compañías de Francia y 1 de Bulgaria, Checoslovaquia, Grecia, Italia y Japón.

En las treinta ediciones pasadas, además de numerosas actividades paralelas, complementarias y extensión de sus espectáculos, se han

representado 583 obras, en 1.305 funciones, para un total de 803.949 espectadores.

A través de estas tres décadas, el FITEI ha estado dirigido por Arnaldo Maia (Teatro Experimental do Porto) y Júlio Cardoso, actor y director de la compañía Seiva Trupe, que estuvo al frente del evento hasta 1988, a quien sucedió, desde 1989 a 2004, António Reis, actor y director de Seiva Trupe. En 2005 Mário Moutinho asume la presidencia y la dirección artística del festival.

Premios

El FITEI ha recibido el Premio de Mejor Organización, de la Asociación Portuguesa de Críticos (1982), la Medalla de Plata de Mérito Cultural de la Câmara Municipal de Porto (1985), el Premio Especial Ollantay, del CELCIT (1989), el Homenaje del Festival Internacional de Teatro de Almada (1992), el Premio Internacional Federico García Lorca (1995) y el Premio Max Hispanoamericano de las Artes Escénicas (España, 2008).

Además, en 2007 la nueva imagen del Festival recibe el Premio Design Briefing para el Mejor Cartel y el Trofeo de Bronce en el 10º Festival del Club de Creativos de Portugal¹.

¹ Las estadísticas y la información proceden del propio FITEI: www.fitei.com