

Instrucciones para la vida. Entrevista a Lucía Calamaro

Instructions for life. Interview with Lucía Calamaro

BENITO CAÑADA RANGEL

Universidad Autónoma de Querétaro (México)

JOSÉ LUIS CRESPO FAJARDO

Universidad de Cuenca (Ecuador)

Presentación

Lucía Calamaro es actriz, directora y dramaturga. Aunque nació en Roma, a su adolescencia viajó a Montevideo con su familia, por el trabajo de su padre como diplomático. En Uruguay inició su formación teatral, que prosiguió en la Universidad de la Sorbona, donde fue discípula del mimo Jacques Lecoq. Asimismo, junto al sociólogo Jean Duvignaud y Jean-Marie Pradier es cofundadora de la Etnoescenología (disciplina centrada en el estudio comparativo de actuaciones en vivo).

En Roma obtuvo un posgrado en Dramaturgia Antigua y Versificación. Allí funda la compañía Malebolge, ensayando en pequeños teatros y centros sociales. Nacen así sus primeras obras: "Tumore", de gran profundidad poética. Y luego, Autobiografía de la vergüenza. A partir de su siguiente proyecto, "El origen del mundo", empieza a ser más conocida, siendo esta obra retransmitida en versión radial, en Radio 3 Rai y en France Culture. El origen del mundo, en efecto, recibió tres Premio Ubu, y el Premio Enríquez de dirección.

También con La vita fermi fue finalista al mejor texto en los premios Ubu, y en 2019 ganó el premio Hystrio de dramaturgia. Este año ha sido nombrada presidenta del jurado del Premio de Teatro de Riccione, y también creó este año la escuela de dramaturgia "Escritura", en colaboración con importantes teatros italianos, la cual dirige. Asimismo, su obra Darwin inconsolable (una pieza para las almas en dolor), debutó en el Festival dei Due Mondi en Spoleto, en este 2021.

Presentation

Lucía Calamaro is an actress, director and playwright. Although she was born in Rome, as a teenager she traveled to Montevideo with her family because of her father's work as a diplomat. In Uruguay she began her theatrical training, which she continued at the Sorbonne University, where she was a disciple of the mime Jacques Lecoq. In addition,

together with sociologist Jean Duvignaud and Jean-Marie Pradier, she is co-founder of Ethnoscenology (a discipline focused on the comparative study of live performances).

In Rome she obtained a postgraduate degree in Ancient Dramaturgy and Versification. There she founded the Malebolge company, rehearsing in small theaters and social centers. Thus his first plays were born: "Tumore", of great poetic depth. And then, Autobiography of shame. From her next project, "The origin of the world", she began to be better known, being this play rebroadcast in radio version, on Radio 3 Rai and on France Culture. The origin of the world, in fact, received three Ubu Awards, and the Enriquez Award for direction.

Also with La vita fermi she was a finalist for best text at the Ubu Awards, and in 2019 she won the Hystrio Award for dramaturgy. This year she has been appointed president of the jury of the Riccione Theater Award, and also created this year the school of dramaturgy "Escritura", in collaboration with important Italian theaters, which she directs. Also, her play Darwin inconsolable (a piece for souls in pain), debuted at the Festival dei Due Mondi in Spoleto, in this 2021.

* * *

Benito Cañada. *Buenos días Lucía. Entre ser actriz, clown, directora, dramaturga, docente... ¿Qué le satisface más, o qué le brinda más como artista, creativa y como persona?*

Lucía Calamaro. En realidad, me toca decir una banalidad, porque cada lado de la práctica, de la puesta en escena a la escritura a la transmisión, es un pasito más hacia la comprensión del objeto teatro, que es una quimera bastante complicadita. Pero estar en el ensayo con mis actores sigue siendo la experiencia mas vital.

José Luis Crespo. *Se ha dicho que presenta una mirada trágica de la vida, y en realidad se aprecian nexos con la tragedia clásica en su formación y primeros años, cuando adaptaba clásicos como Medea con la compañía Malebolge. En este sentido, sus obras son muy autoreflexivas y ofrecen una mirada dramática y existencialista hacia el interior. ¿Se podría decir que son una actualización de la tragedia del teatro clásico?*

L. C. No, para nada. Sería un gran cumplido, pero no me lo merezco. Lo que puedo decir al respecto es que cuando las personas me encuentran cara a cara, me dicen siempre: “viendo tus obras, pensaba que eras mucho mas vieja... Tu escritura es muy madura”. Cómo se pueda definir esa madurez o profundidad del pensamiento, eso no toca a mi decirlo. Más que trágica, capaz que soy solo antigua... en el sentido positivo de la palabra.

B. C. Acerca del teatro Malebolge ¿Con su nombre intenta rescatar algo en particular de la Divina Comedia? Por otra parte, ¿ha logrado, a pesar de las dificultades, sostenerlo desde la iniciativa empresarial independiente?

L. C. Hace mucho que he cerrado mi compañía Malebolge. Nadie rescata nada de nadie, y la Divina Comedia no necesita ninguna batalla de mi parte: es un hecho tan grande y poderoso. El nombre de la compañía tenía una connotación únicamente autobiográfica. La compañía económicamente fue un desastre.

J. L. *Usted vivió parte de su adolescencia en Uruguay y después fue profesora de Historia del Teatro en la Universidad Católica de Montevideo, donde dirigió muchas obras. ¿Sigue teniendo conexiones con Uruguay? ¿En qué modo le han influido sus raíces latinoamericanas?*

L. C. Han influido muchísimo en cierto idealismo, cierta rabia, cierta pureza de intenciones, cierta naturaleza combativa. Yo no me doy por vencida fácil, y por eso, si bien soy una mujer en un país asombrosamente machista, sigo aquí, en la lucha del hacer y del seguir haciendo.

B. C. *Ahora, con la pandemia, ¿cómo se ha modificado su camino en el teatro, como artista creativa?*

L. C. Escribo mucho más. Este año hay cuatro obras mas en tournée; normalmente era una cada año y medio. Como era imposible ensayar, se ha hecho más necesario pensar. Y eso ha dado sus frutos.

J. L. *¿Qué obra de teatro le ha costado más esfuerzo dirigir? ¿Y la que más le ha gustado?*

Le responderé con una frase de Eduardo de Filippo, de la obra Filumena Marturano. Como dijo el grandísimo autor napolitano: ¡Los hijos son hijos, y son todos iguales!

B. C. *El recibir importantes reconocimientos, como por ejemplo el premio Ubu ¿de qué forma le ha influido como dramaturga y artista? ¿Ha sido un estímulo o ha supuesto ponerse frente a nuevos retos?*

L. C. Los premios ayudan, por supuesto. Te ayudan a ti, porque finalmente consolidan tu figura de artista reconocida; te autorizan -un poco tarde, pero te autorizan- a ser lo que ya eras. Ayudan a que los teatros te tengan confianza y te produzcan... En general, facilitan tu trabajo.

J. L. *En cuanto a sus estrategias creativas ¿en qué se inspira para escribir sus obras? ¿Referentes literarios o de la vida cotidiana? ¿su experiencia propia o la otras personas?*

L. C. La vida, siempre. No hay nada en literatura que sea tan complejo como esta experiencia a la que alguien nos lanza sin darnos las instrucciones. Creo que mis obras son eso: tentativas de instrucciones.