TEATRO AM STRAM GRAM de GINEBRA

Dominique Catton

La vida de un teatro es una vida compleja, describirla no es tarea fácil, pero hablar uno de su propio teatro es algo que puede resultar temible. ¿Cómo hacer para destacar unos hechos objetivos de una vivencia que es forzosamente subjetiva? ¿Cómo presentar los errores, las dudas, las inquietudes, las esperanzas a través y por medio de unas cifras, unos hechos, unas palabras? Cuando, alrededor de los años 70, decidimos crear, en Ginebra, un teatro profesional que estuviera dedicado a los niños, podíamos afirmar que este terreno se hallaba completamente virgen. A los problemas de creación artística se añadían los de los medios (económicos, locales), que podían considerarse como inexistentes. Había que vivir en la casa, mientras que ésta se iba construyendo.

Las Creaciones

Si desde un principio defendimos para los niños, a nivel de escritura teatral, un teatro con T mayúscula, no es menos verdad que siempre hemos tenido en cuenta las distintas edades y, por consiguiente, el desarrollo de los niños a los que nos dirigíamos. Dos escollos nos han servido de antepecho: uno de ellos que consiste en creer que el mundo del niño es una burbuja irisada poblada de sueños azulados, el otro en pensar que el espíritu infantil funciona exactamente igual que el de la persona adulta. Como si nuestra comprensión del mundo, de nosotros mismos no estuviera sometida a evolución.

Por encima de los discursos cuadriculados y demostrativos, hemos dado preferencia a los secretos caminos del incosciente, de la sensibilidad, de lo imaginario. Nos hemos negado a que nuestros espectáculos fueran simples y amables formas o de criticar o de adoptar una ideología dominante. Hemos querido que sean abiertos, sutiles, complejos, aleatorios al igual que lo es la vida...

Hacer teatro para la juventud no es un acto político, su contenido no puede ser más que ético. Queremos contribuir a una apertura de espíritu no a su condicionamiento.

Nuestros espectáculos también quieren ser una fiesta para los sentidos, un placer sensual. Se cuidan muchísimo los decorados, el vestuario, la luminotecnia, la música muchas veces original, incluso cuando atravesamos momentos de gran penuria.

No somos nada partidarios de esa idea tan extendida que consiste en decir que un viejo y asqueroso trapo se convierte, por la interpretación de la imaginación "infantil", en una seda de China. Para nosotros, este punto de vista es una discriminación francamente inaceptable. Reivindicamos un teatro refinado, estético y si la imagen es fuente de reflexión también tiene que ser fuente de placer.

Hemos elegido las obras abiertas que establecen, a través del juego, una serie de relaciones entre el universo interior y el mundo de la realidad.

Los Festivales

Nuestra curiosidad, nuestro deseo de conocer el trabajo de otros grupos, nos lleva muchas veces a recorrer mundo para descubrir espectáculos y equipos. Hay algunas realizaciones que nos llenan de admiración, otras despiertan nuestro respeto. Las ganas que con ello sentimos de que nuestro público compartiera este placer con nosotros ha sido lo que nos ha impulsado a la creación del Festival de Ginebra.

La idea de un Festival nació de una triple necesidad: la primera, y por mucho la más importante, fue la de presentar a nuestro público, unas realizaciones que fueran distintas de las nuestras, siendo la diversidad de lenguajes la mejor garantía para la libertad de juicio del espectador. También quisimos, estando ya en el año 1978, convencer a los adultos sobre la calidad y la profesionalidad de este teatro, considerado aún "no como los demás"; resulta más convincente hacer esta demostración con el prestigio que otorga el extranjero. Por fin, en aquella etapa de nuestro trabajo y en la soledad en la que nos hallábamos, compartir nuestras dificultades, confrontar nuestros puntos de vista con otras personas, resultaba indispensable.

La programación no corresponde a ninguna dosificación geopolítica, no responde ni a criterios exhaustivos ni objetivos. Nuestras elecciones son fruto de un trabajo paralelo al de nuestras creaciones, y se elaboran tomando la documentación y los contactos como puntos de partida, documentación recogida y contactos realizados después de haber visto el trabajo de muchísimos grupos.

Queremos que nuestra elección se vea libre de cualquier contingencia de

orden político o institucional. Al Festival de Ginebra acuden grupos procedentes de horizontes muy diversos. Son el reflejo de distintas corrientes que participan en la investigación teatral sobre todo la relacionada con el público juvenil. Siendo por naturaleza el teatro un lenguaje universal, ya que es ante todo un espectáculo y no solamente un texto, es necesario presentar espectáculos en "lenguas extranjeras" ya que son testimonios de otras culturas y de otras formas de ser y de proceder. La danza así como las producciones musicales también forman parte, desde 1981, de la programación.

Hasta la fecha, ha habido ya 4 festivales: 1979, 1981, 1983, 1984. 180 representaciones para el disfrute de 45.000 espectadores y de los 30 grupos representando a 9 países (Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia, Suiza, Checoslovaquia, Yugoslavia). Destaquemos también la descentralización de las representaciones en la vecina Francia, Annecy, Annemasse, Chambéry, Cluses, Thonon así como en Monthey (Valais).

Las representaciones

Partiendo de la constatación de que la vida del niño está sometida a la persona adulta que es la que elige, la que paga por él en función de sus gustos, de su tiempo disponible y sabiendo que son muy pocas las familias que llevan a sus niños al teatro, propusimos, desde nuestra creación, al Departamento de la Institución Pública poder organizar representaciones durante el horario escolar.

Tuvimos por objetivo que, durante el ciclo de escolaridad primaria, cada niño asistiera a 2 ó 3 representaciones. En un primer período, las representaciones fueron obligatorias. A algunos profesores no les gustaba nada este sistema y, en algunos casos, su hostilidad repercutía sobre los niños.

Finalmente, a propuesta nuestra, introdujimos las representaciones denominadas "a la carta". Redactamos una ficha detallada con la presentación del espectáculo, enviándosela a cada profesor con facultades para inscribir a su clase para asistir a un determinado espectáculo. Constatamos que alrededor del 50 % de los profesores efectúan el desplazamiento con sus alumnos.

Si, por las razones que acabamos de citar, resulta indispensable actuar durante el horario escolar, es igual de importante ofrecer representaciones públicas abiertas a un amplio auditorio de niños y adultos reunidos. Esta es, además, la situación que al colocarnos en un nivel competitivo con los otros teatros del lugar, es la que nos permite llegar a medir el impacto po-

pular y artístico de nuestras producciones.

En la actualidad, en Ginebra, nuestras representaciones públicas oscilan entre 13 y 20 según los espectáculos. Un número ligeramente superior queda reservado a las representaciones escolares. Nuestro último espectáculo, "Le Médecin Malgré Lui" de Molière fue presenciado en Ginebra por más de 8.500 espectadores.

Las Jornadas Teatrales

Nuestros espectáculos nunca han ido acompañados de gran documentación explicativa. Nos hemos limitado a informar al público sobre el autor, la obra, el tema y el estilo de la representación. Siempre hemos pretendido, sin embargo, que antes y después de las representaciones escolares hubiera una animación. Desde que empezamos con nuestras primeras realizaciones, entrábamos en algunas de las clases, bien sea para introducir los espectáculos, bien sea para discutir después de las representaciones. Uno de los inconvenientes que presentaba este sistema era que eran demasiado pocos los espectadores que se beneficiaban de la visita.

En 1981, con ocasión del espectáculo "Dragón" de E. Schwartz, propusimos que se organizaran unas "Jornadas Teatrales". Es una práctica original e inédita que consiste en invitar a los niños con sus profesores para que pasen todo un día con los realizadores de un espectáculo.

Esto no sólo permite al público asistir a una representación, sino que también hay unos animadores antes y después del espectáculo. Montajes de vídeo, juegos, exposiciones relacionadas con el autor, con el tema de la obra, con el trabajo teatral que contribuyen a que la iniciación de los jóvenes espectadores adquiera más profundidad.

El interés que existe por parte del profesorado, las cartas de agradecimiento de los niños, vienen a demostrarnos que al menos hemos alcanzado un objetivo: el placer que han sentido los niños por haber vivido una jornada "no como las demás" y que sólo puede servir de estímulo para aumentar el deseo de volver al teatro. En lo que a nosotros atañe, esta práctica resulta determinante para nuestra actividad en el ámbito escolar. Abre el camino hacia un contacto mucho más completo con el teatro.

Las "Jornadas teatrales" están reservadas a las representaciones escolares, y disfrutan de un gran éxito. Además de los colegios de Ginebra, niños de Neuchâtel, Monthey, Nyon se han desplazado para vivir alguna de estas "jornadas" particulares.

1981 "El Dragón" de E. Schawartz
1982 "Pic y Pic y Colegram" espectáculo musical y poético
1983 "El Pequeño Deshollinador" ópera de B. Britten
1984 "El Médico a Pesar Suyo" de Molière

El Camión con Historias

Si los espectadores se desplazan, a veces desde lejos, para asistir a una "jornada teatral", también nosotros a veces salimos al encuentro de nuestro público.

Como complemento indispensable de las grandes producciones (hasta 45 participantes), incluimos en nuestro repertorio algunas obras en las que hay pocos actores.

Sin embargo, por razones que acabamos de mencionar, no nos gusta actuar en locales escolares. Es por lo que, en 1982, y en colaboración con el arquitecto Claude Dupraz, ideamos y construimos la carpa más pequeña del mundo. Se despliega desde un remolque que a su vez se transforma en un escenario de 5m x 3m.

Datos técnicos

El escenario es un remolque de 5 m. de largo.
La carpa cabe en una gran camioneta.
Longitud de la carpa: 8m.
Anchura de la carpa: 5m.
Altura de la grúa que sostiene la lona: 5m.
Grupo electrógeno insonorizado: 6 Kw.
Capacidad de la sala: 90 personas.
Tiempo de montaje: 2 h. 30 con 4 personas.
Tiempo de desmontaje: 1 h. 30 con 4 personas.

Las Subvenciones

Para no romper con la tradición, los comienzos del Teatro Am Stram Gram transcurrieron en la miseria y el entusiasmo. Sin subvención alguna, sin lugar estable, sin material, con un público en potencia pero que había que conquistar. A esto se añadía para las autoridades de Ginebra (Estado y Ciudad) "la novedad de la idea". Nos abandonaron para que "hiciéramos nuestras pruebas". Es lógico. Pero resulta que, para producir un espectáculo, hace falta dinero. Gracias a la ayuda finaciera de algunos "mecenas" y

a la compra de las representaciones por el Servicio Cultural Migros y, sobre todo, a la abnegación de los actores y del equipo de realización, Am Stram Gram pudo producir su primer espectáculo con profesionales: "Prosper haces Trampas" (1973) que fue invitado al Festival Mundial de Nancy. Pudimos así pasar nuestro "examen". Es cierto, no hubo unanimidad a nuestro favor por parte del "jurado", pero la Ciudad, después de la moción Louis Vaney (2 años de debates) nos concedió, a título experimental, la suma de 30.000 Fr. S. Ya es un principio... y la producción de "La Reina de las Nievas" (1975).

En lo que al Estado (DIP) se refiere, las gestiones fueron más complejas. Efectivamente, esta subvención se hallaba ligada a la compra de cierto número de representaciones. La Dirección de Enseñanza Primaria delegó una comisión ad-hoc, compuesta por 5 personas (2 inspectores, 2 profesores y una representante de la Dirección). Esta comisión tenía por mandato ver y seleccionar espectáculos para la totalidad de las escuelas primarias de Ginebra. Cualquier espectáculo rechazado por la comisión, ni podía ser presentado, ni anunciado en ninguna de las escuelas. "Prosper haces trampas" y "La Reina de las Nieves" fueron rechazadas. Como es natural, la seriedad de la Comisión le exigía no tomar ninguna decisión antes del estreno, es decir ya una vez realizados todos los gastos de producción. Esta actitud hubiera podido concebirse si la Ciudad nos hubiera considerado como un teatro "normal", es decir con esta instancia concediendo todas las subvenciones. Ahora bien, las Autoridades de la Ciudad consideraban, que dado lo específico de nuestro teatro, al DIP es a quien le tocaba subvencionarnos. El círculo infernal... Menos mal que, a partir de 1976, cuando nuestro trabajo convenció al Presidente Chavanne, este pidió a la Comisión que se pronunciase a nivel del proyecto y no del producto acabado. En caso de aceptación, se establecería un contrato de pre-venta (30 representaciones contra 40.000 F.S.), y se nos concedía una modesta subvención de 20.000 F.S. Podíamos sobrevivir...

Hasta 1982, nos costó muchísimo "unir cabos" para simplemente mantenernos. aunque a nuestros colaboradores se les proponían sueldos bastante respetables. Sólo gracias a una larga serie de espectáculos cuya calidad fue reconocida por el público y por los medios de comunicación de masas, hubo a partir de 1982, un cambio radical en el papel de la curva de subvenciones.

La temporada 1984 –1985 se hace con un presupuesto provisional de unos 700.000 Fr. S– de los cuales la subvención representa 420.000 Fr. S. Esta subvención sigue siendo aún cuatro veces más pequeña que la media

de la de los cuatro otros teatros para adultos de Ginebra, pero lo más importante es poder constatar que hay una lenta progresión en marcha. Nuestro objetivo está en alcanzar, para dentro de tres años, una subvención de unos 800.000 Fr. S. que nos permitiría ofrecer a nuestro público de Ginebra una programación verdaderamente permanente. .

La Infraestructura

Damos a la creación y a la difusión de espectáculos una prioridad absoluta. Limitamos al mínimo el personal fijo, pensando, al hacerlo, en la economía, la eficacia y la responsabilización. El director y dos secretarias de dirección (media jornada) constituyen la infraestructura permanente del teatro. Todos los colaboradores (hasta 50 por espectáculo) artísticos, técnicos, administrativos, se contratan temporalmente, según las necesidades del espectáculo.

La Herramienta de Trabajo

Para las representaciones, Am Stram Gram usa la sala de Eaux Vives, puesto a su disposición, durante 6 meses del año, por la Ciudad de Ginebra. La capacidad de esta sala polivalente varía entre las 200 o 300 butacas, según los dispositivos escénicos.

Para las giras, Am Stram Gram ha construido el "Camión con Historias", una carpa de 90 plazas.

La administración dispone de 2 oficinas prestadas por el servicio de escuelas de la Ciudad de Ginebra.

Para los ensayos, el almacenamiento de los decorados, vestuario, accesorios, empleamos 3 almacenes que nos presta el Servicio de escuelas.

Televisión y Vídeo

Tenemos la suerte de disponer en nuestros archivos de la casi totalidad de nuestro repertorio. Nuestros espectáculos los registramos o bien, en colaboración con el Laboratorio Audio-visual de la Universidad de Ginebra o en colaboración con el Servicio de los medios audio-visuales de la Instrucción Pública.

Además, la Televisión Romanda ha registrado y retransmitido los espectáculos siguientes:

- "Prosper, haces trampas", realización Catherine Borel.
- "La Reina de las Nieves", realización Christian Liardet.
- "El Arbol que no quería Morir", realización Michel Dami.
- "La Bella y la Bestia", realización Michel Soutter.
- "La Noche al revés", realización Michel Soutter.
- "Como el Ratón recibe una Piedra en la Cabeza y descubre el Mundo", realiazación Michel Soutter.

Proyectos

Para un niño, el hecho de ir al colegio es algo automático. Muchas veces este reflejo diario se asocia con el aburrimiento y la angustia. Esto puede producir un rechazo hacia todo lo relacionado con la escuela, como institución y como edificio. Ahora bien, el teatro tiene que ir ligado a una idea de placer, una sensación de bienestar, de curiosidad, y esta es la razón por la cual nos hemos negado casi siempre a actuar en los colegios. El "ir al teatro" hay que vivirlo como un acontecimiento, una fiesta. Además del hecho de que los jóvenes espectadores tienen derecho de disfrutar de las mismas instalaciones y de los mismos equipos, merecen las mismas atenciones que los adultos, es importante hacerles sentir que, más adelante, tendrán ellos mismos, que tomar la decisión de ir al teatro, ya que este no vendrá a ellos como lo hace la televisión por ejemplo.

Después de 10 años de una vida nómada, tenemos el placer de anunciar que la Ciudad de Ginebra ha incuido en su plan cuatrienal la construcción de un "Teatro y Centro Recreativo". Este conjunto que estará animado por el Am Stram Gram permitirá presentar, a lo largo de todo el año, espectáculos de teatro, danza y música. Paralelamente a esto, habrá unos talleres animados por profesionales que iniciarán a los niños y adolescentes en todo lo relacionado con el arte dramático.

En el cuaderno de cargos dedicado a este proyecto, hemos propuesto los siguientes locales: un teatro de 300 plazas, una sala polivalente de unas 120 plazas, una cafetería, sala de exposiciones, dos o tres salas de unos 100 metros cuadrados para talleres, camerinos, locales técnicos y administrativos. Se preve que este conjunto esté ubicado en el centro de la ciudad, en el barrio de Eaux-Vives.

El Repertorio

Es muy limitada la dramaturgia de calidad que se realiza para la gente

joven. Esta realidad nos ha incitado a buscar por todas partes material que pudiésemos llevar a los escenarios. Así es que nuestro repertorio está formado por creaciones, adaptaciones, encargos, y, por supuesto, algunas obras del "gran repertorio".