

THE FLOW FESTIVAL, EL PROYECTO NAVEGABLE DE SPIRAL

Sharon es administrativa y canta en un coro. Phil es un alto ejecutivo que se ha pasado media vida viajando por el mundo. Luca es un logroñés-argentino que chapurrea el inglés mientras hace malabares y acrobacias. Richard es policía, pero lo que más le gusta es navegar el río Severn en sus traineras del club de remo. Ofelia es una joven actriz decidida y dulce que siempre está dispuesta a aprender. Lesley tiene un pub de esos con suelo de moqueta donde las cervezas guinness saben a guinness. Miguel no es aún mayor de edad pero ya sabe que lo suyo es el espectáculo. Aniela es una joven productora de teatro con extraordinario don de gentes y capacidad para trabajar aún dormida.

Spiral es una compañía de teatro cuya base está en Aguilar del Río Alhama (sur de La Rioja) formada por actores, directores, diseñadores y constructores, músicos y arqueólogos especializados en grandes actuaciones teatrales al aire libre en las que los protagonistas son las comunidades locales.

Me llamo Carolina, soy productora de Spiral y prometo que toda esta gente tiene algo en común.

«Stourport es una pequeña ciudad -lo que en inglés se conoce como *town*- surcada por canales en la que la vida transcurre tranquila como el río Severn que la recorre. Tiene todos los servicios que podáis necesitar incluidos carnicerías, verdulerías, supermercados, muchos pubs, un centro de ocio deportivo, una feria permanente como las que ponen en las fiestas españolas -con montaña rusa y todo- y un minigolf...».

Así describía Aniela Zaba, coordinadora técnica del proyecto de *Flow* de Spiral, la ciudad que en un año fue ocupada por diferentes profesionales del teatro y disciplinas artísticas para crear *The Flow Festival* los días 11, 12 y 13 de julio de 2008. *Flow*, que en español significa «corriente» -entendido como algo que fluye-, fue un proyecto que nos llevó a la compañía Spiral a vivir tres meses en Stourport en diferentes temporadas.

La ciudad, de 15.000 habitantes y muy cercana a Birmingham, está recorrida por una serie de canales navegables que comunican el canal de Staffordshire & Worcestershire con el río Severn. Este año 2008 culminaba un proceso de rejuvenecimiento de este patrimonio en el que British Waterways -organismo público responsable de los ríos y los canales británicos- invirtió 3,5 millones de libras. Un tanto por ciento de esa inversión salió a concurso para un proyecto de arte directamente relacionado con estos canales. Spiral tuvimos la suerte de ser los elegidos con nuestro proyecto *Flow*.

Pero a nosotros no nos gusta trabajar solos. Una vez conseguido el proyecto, debido a cómo entendemos el teatro en la comunidad, nos empeñamos en convencer a los vecinos y agrupaciones locales para que se unieran a nosotros para crear el festival. Y lo que era más importante, para que participaran en la obra de teatro «The Devil's Tale» (El cuento del diablo), verdadera articuladora del fin de semana. Tuvimos numerosas reuniones con diferentes grupos de gente y acogidas de todos tipos -los caminos de rosas no se dan en nuestro trabajo-

Tras algunos problemas con el *devil*, ya que ciertas personas creían que hablar del «maligno», por muy humorístico que nosotros nos empeñáramos en mostrarlo, no era algo gracioso, e interminables listados de producción y coordinación, comenzó *Flow*. Desde enero de 2008 realizamos talleres de teatro, títeres, vestuario y música con todos los vecinos interesados en crear juntos este festival. Estas citas mensuales se llenaron de gente con distintas expectativas y habilidades. ¡Empezó el caos creativo!

THE DEVIL'S TALE Y SUS MÁS DE 200 PROTAGONISTAS

¿Qué pasó el día en que el diablo llegó a Stourport? ¿Por qué vino? ¿Qué estaba buscando?

Una brass-band.
Peces de papel,
alambres, plásticos
y pintura.
Niños y mayores de
la población.
Todo se une en un
proyecto que une
teatro y
necesidad social.
Necesidad de
dinamizar un
entorno acuciado
por la crisis.
Pero no la de ahora,
sino la de aquella
que hace años hizo
que el transporte de
materiales de la
Inglaterra negra
hacia el mar dejara
de ser rentable y
que los canales de
Stourport pasaran
de ser una
necesidad comercial
y de transporte a
una oferta turística.
Cuando un colectivo
como Spiral trabaja
en un entorno social
utiliza todas sus
posibilidades, su
espacio, su gente,
sus ideas, sus
ilusiones... y las
refleja en un acto
teatral.

Tranga, con su banda de músicos y payasos, llega en un bote lleno de energía, ritmo y color. Pero muy cerca de su «cola» está el siniestro Capitán Vicio y su magnífico Barco de los Locos. El escenario natural de los canales de Stourport será testigo de una batalla épica en una estravaganza de música, humor y agua. ¡Ven a ayudar a Stourport a ganar este duelo! «El cuento del diablo» es la historia de una extraña que nos enseña a amar el lugar al que pertenecemos. Prepárate para la sorpresa de tu vida.

Los carteles, las radios y los periódicos hacían su trabajo en la difusión de la obra de teatro «The Devil's Tale» y nosotros empezábamos a crearla en colectivo con las historias de Sharon, Phil, Richard, Lesley, Luca, Ofelia, Miguel, Aniela y cientos de otros. El grupo principal, donde se situaban los actores protagonistas de la obra, estaba formado por vecinos de Stourport. El resto de los personajes se repartían entre la afamada *brass band* local, un grupo de niños de varios colegios y un instituto y una treintena de estudiantes de las Escuelas Superiores de Teatro de Royal Northern College of Music de Manchester (percusionistas), Central School of Speech and Drama (cantantes y actores) y Rose Bruford College (artistas-constructores). Desde Logroño, la Asociación On and Off-Dinámica Teatral, un talentoso grupo de jóvenes actores, malabaristas y acróbatas, llevó a Stourport el acento español.

Los ensayos, aún con la lluvia que cayó diariamente con saña, se desarrollaron al aire libre en el espacio de la actuación -los propios canales-, el pub de Lesley y diversos centros de ocio municipales y privados, así como en el Club de Remo de la ciudad. Durante las dos últimas semanas de ensayos antes del festival, Stourport era un hervidero de artistas y vecinos cantando por las calles vestidos de rosa y amarillo, un barco de belleza espeluznante atracado en el canal junto a los barcos normales, peces gigantes de colores cruzando el puente del río Severn... y el equipo de producción de Spiral encabezado por Marta Gómara y por mí junto con voluntarios coordinando a unas 200 personas. O intentándolo.

EL TRIUNFO DE STOURPORT SOBRE EL DIABLO

Talleres de música, de voz, de vestuario, de construcción de títeres, todo para crear «The Devil's Tale» bajo la dirección artística de Chris Baldwin, el valiente director de Spiral. Stourport dejó de ser la ciudad de los canales para ser la ciudad del teatro. En Spiral tenemos muy claro que el proceso es tan importante como el resultado final y este ambiente de fiesta en las calles donde a diario sólo hay monotonía era la atmósfera que pretendíamos crear. Algunos vecinos que miraban impávidos los primeros días nos confesaron tras la segunda y última actuación de «The Devil's Tale» que esta experiencia había cambiado sus vidas, que les había dado «color».

El 11, 12 y 13 de julio los canales de Stourport se convirtieron en el escenario natural de «The Devil's Tale» de Spiral. En dos pases diferentes, la ecléctica compañía divirtió al público con música, color y una historia de integración y amor que iluminó los días de climatología gris a los que acostumbran en esta tierra. ¡Viva el teatro al aire libre! Y no lo digo de broma.

El viernes *The Flow Festival* se abrió con una colorida procesión formada por todas las personas que de una manera u otra habían participado en los talleres durante el año. La serpiente de ritmo recorrió las arterias principales de la ciudad articulada por los cuatro grupos protagonistas de la obra «The Devil's Tale»: Tranga y la Bailarina Muda con su Banda de amarillo -los forasteros-, la Cuadrilla de Stourport de rosa -los locales-, los Tripulantes del Barco de los Locos de negro y blanco -lo malos- y Los Peces Con Mala Leche multicolores -los representantes del diablo-. La música y la gente que se fue uniendo a la comitiva hicieron el resto hasta llegar a los canales donde el alcalde le dio la bienvenida a Stourport a Tranga y su compañera la Bailarina Muda. Los fuegos artificiales cerraron el evento de inauguración de *Flow*.

Una parada ayuda a animar a la gente de la población y los visitantes.
Stourport es una población cuando menos curiosa.
Tiene una pequeña feria estable y atracciones turísticas para atraer a una población flotante que en su día duplicaba a los nacidos aquí.
Problemas de paro, alcoholismo, desintegración social y sensación de olvido e inutilidad.

Sábado y domingo fueron días de mercado de artesanía local y deliciosa comida campestre -asados, quesos, verduras frescas, pasteles caseros-, visitas guiadas por los canales de la mano de dos títeres arbóreos gigantes y actividades para niños. Para los cientos de asistentes, el fin de semana fue un redescubrimiento de los canales y sus verdes alrededores a los que, a partir de entonces, ya no tapanían ni las fábricas de alfombras ni las construcciones industriales que hasta entonces eran la bandera de Stourport.

Desde este fin de semana de julio, Spiral tenemos un nuevo hogar en las Midlands inglesas pero el demonio no. Que ¿por qué él no? Pues porque en la batalla teatral lidiada en escena, la alegría y el alboroto de Stourport le obligaron a cambiar de ubicación veraniega. Creemos que se buscó un lugar más tranquilo, el pueblo vecino de Bedwley.

Esta es la historia que Spiral contó en julio sobre los canales de Stourport on Severn. Nosotros nos fuimos pero las risas y las canciones se han quedado estancadas entre las compuertas de los canales que hacen subir y bajar los barcos.

Carolina Ruiz Marcos (Spiral)

www.tallerspiral.com; www.mystourport.co.uk

La parada alegre contrasta con la procesión de años atrás de toda una comarca. Se busca recuperar la alegría y se encuentra. Colores, música en vivo, actores, peces enormes, danzas, ánimo y un público en las calles que se ve atraído por la oferta. Stourport vuelve a ser un lugar de encuentro de culturas diversas e intereses comunes. El barco de Capitán Vicio es un regalo para la vista y un lujo artístico en los 'basins' de Stourport. Pero es también un darse cuenta que el arte, el teatro, puede recuperar espíritus y sendas que los seres humanos apartan y olvidan. Y recuperar para volver a crecer es algo necesario.

DESPIECE CHRIS BALDWIN, DIRECTOR DE SPIRAL

Spiral siempre busca los puntos de unión entre lenguajes y culturas para crear energía. Queremos hacer un teatro grande y visual en lugares al aire libre de especial belleza natural e importancia social. Nos gusta trabajar con una mezcla de profesionales y gente local.

El resultado de estos «choques» no es siempre predecible.

Cuando se junta a los tringas, personajes de la fiesta tradicional aragonesa, con el Vicio, figura del teatro medieval inglés -pensad en Gloucester de «Ricardo III» de Shakespeare-, ¿qué clase de energía se liberará? Brass bands, coros locales, violonchelistas y percusionistas tocando una música especialmente compuesta para ellos. Barcos y peces gigantes, fuegos artificiales y agua en llamas, cientos de globos y trajes amarillos y rosas.

¿Cómo se podría describir un espectáculo y un proceso de ensayos dirigido por Spiral? La respuesta está en la cara del niño que le gritaba a su padre para que lo levantara de su silla de ruedas y poder ver y sentir la energía.

¿Cómo se podría describir un lugar donde se realiza un proyecto de Spiral? Preguntad a la pareja de mediana edad que lloraba y nos daba regalos mientras recogía tras participar en la obra de teatro. «¡Habéis conseguido que un bello sitio que permanecía dormido esté orgulloso de haberse convertido en ruidoso y colorido!».

Mientras el ruido y el color se amortiguan, la siguiente ciudad o pueblo o aldea de montaña se decide a asumir el riesgo de invitar a Spiral...

Lo sabemos porque ya nos lo han dicho. ●

