

ARTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AVATAR

NÚCLEO CAATINGA

**FESTIVAL DE
TEATRO DA
CAATINGA**

A Travessia

do grão profundo

TEXTO Y DIRECCIÓN: *Paulo Atto*

CON: *Mozar Primo*

Sobre la Obra

Único y diverso

Para la Unesco, que preparó en 2001, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, el mayor patrimonio de la humanidad es el reconocimiento y la centralidad de esta diversidad en la vida humana. Por lo tanto, muchas veces, cuando nuestra existencia se manifiesta en una pluralidad de identidades y formas de vida, en sociedades cada vez más diversas, es esencial defender y proteger, con un compromiso ético inequívoco, la existencia y supervivencia de grupos y comunidades locales, preservando sus memorias, sus formas de existir y relacionarse con el medio ambiente, su idioma, su ropa, sus historias y sus vidas.

La obra da testimonio de esta dimensión al contar una de estas historias, que tiene lugar en la Caatinga, el único bioma genuinamente brasileño. Único y original, diverso y múltiple. La Caatinga impone al hombre la capacidad de adaptarse a las altas temperaturas, al régimen incierto de lluvia y a los desafíos de la naturaleza salvaje. Hubo durante muchos años y todavía hay una migración de hombres nativos. Y entonces las familias se separaron o dejaron sus tierras. Muchos padres dejaron a sus esposas y hijos en busca de mejores condiciones de vida.

En nuestra obra contamos la historia de un niño que asiste a su padre emigrar dejando la tierra donde vivían. Este hecho se convierte en la fuente de una angustia existencial hasta que el niño se vuelve joven y decide ir en busca de su padre. El cruce que este joven Zinho emprende a través de la caatinga y todos los encuentros que resultan de ese viaje es el tema central de esta puesta en escena que presenta su viaje / narrativa: existencial, personal, onírica y mítica, fusionando fantasía y realidad, en las profundidades del interior de Brasil.

Este viaje es también un cruce de Zinho a través de sí mismo, sus creencias, sus miedos, sus recuerdos y sus valores cargados con el imaginario y la forma de ser de los sertanejos (nativos del Sertão de Bahia) y, en consecuencia, su relación con el entorno físico y cultural donde vive. También es una defensa de su cultura y manera de vivir, la afirmación de su identidad y un testimonio de la diversidad cultural brasileña.

LOS CREADORES

El dramaturgo y director de teatro con más de 35 años de experiencia artística participó en festivales y seminarios sobre artes escénicas y cultura en Alemania, Estados Unidos, México, Rusia, España, Venezuela, Colombia, Ecuador, Suiza, Canadá, Cuba, Dinamarca y Portugal. Es miembro asociado de SGAE - Sociedad General de Autores y Escritores de España desde 2005, invitado por la UNESCO al Foro Permanente sobre Desarrollo Sociocultural en América Latina y el Caribe y miembro fundador de RIA - Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, con sede en Salamanca / España. Tomó importantes obras literarias como "Morangos Mofados" de Caio F. Abreu y "Viva o Povo Brasileiro" de João Ubaldo Ribeiro. A partir de las obras de teatro de W. Shakespeare, realizó "La tempestad" y "La herencia de Macbeth", en Brasil; y "Antônio e Cleópatra: el desajuste de la mirada" en España con Quasar Teatro en el Teatro Jovellanos de Asturias. Dirigió textos propios como "KAÔ", "The Confession", "The Land of Caliban"; "O sertão a través de nuestros ojos", "O sertão é o mundo" para el Festival de Teatro Caatinga en 2015 y 2018 respectivamente y "Diosas Del Olvido" en España para la compañía Abrego Teatro de Santander. Su experiencia con los textos de la bardo inglesa dio lugar al libro "Desmontando Shakespeare" publicado en 2012 por Editora Terceira Margem de São Paulo..

Aún como dramaturgo, escribió Teatro La Independência y "A Conferência", ambos dirigidos por Luis Alonso para el grupo Oco Teatro Laboratório, nominados a mejor texto en 2018 y 2016 respectivamente; además de "O Banquete", "até Delirar", "As Máquinas" para el proyecto Contexto escénico de la Universidad Federal de Bahía. El director es citado en revistas y libros de teatro latinoamericano en los Estados Unidos como los libros de la profesora Beatriz Ryzk, "Teatro en América Latina" Antología Crítica "y" Posmordenismo y teatro en América Latina: Teorías y Prácticas en el umbral del Siglo XXI "y como escritor dio conferencias en el Teatro Nacional de Cuba, en el Shakespeare Mexico Forum, en la Universidad de Lomonosov en Moscú, en la clase de teatro en la Universidad de Cantabria (España), la Universidad de San Francisco / Ecuador y publicó un artículo en Canadá en la Conferencia Internacional sobre Investigación teatral en la Universidad de Montreal (Canadá).

La banda sonora del espectáculo fue diseñada exclusivamente por el compositor J. Velloso con Luciano Salvador Bahía.

J. Velloso es un cantautor e productor musical, también conocido por ser el sobrino de Caetano Veloso. Sus canciones están en la voz de artistas como Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury, Beth Carvalho, Jorge Vercillo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Joana, Zezé Motta, entre otros. Fue productor musical de los discos: "Diplomacia", de Batatinha (galardonado con el Premio Sharp, en 1999), "Humanenochum", de Riachão (nominado al Premio Grammy, en 2002), por D. Edith do Prato y Vozes da Purificação, con el mismo nombre (galardonado con el Tim Music Award, en 2004) y el primer álbum de Mariene de Castro, "Abre Caminho", lanzado en 2005 y ganador como Mejor Álbum Regional en el Premio TIM. J.Vellosos tiene tres cds lanzados (Aboio para um Rinoceronte, 2004, J. Velloso and the Knights of Jorge, 2009, y Não Sei se Te Contei, 2018) y un libro-CD (Santo Antônio y otros Cantos, 2010) También fue director artístico de espectáculos como "Ela Disse-me Assim" de Gal Costa y "Canibália", de Daniela Mercury en Cabo Verde. Actualmente tiene un programa de radio con Luciano Salvador Bahía llamado "Hecho en Bahia", dedicado a producciones musicales y artistas de la región.

Luciano S. Bahia actúa como guitarrista, pianista y cantante. A partir de 1989, comenzó a hacer bandas sonoras para espectáculos de danza y teatro, una actividad que desarrolla hasta hoy. Ha compuesto músicas para Dance Brazil, un grupo con sede en Nueva York, compuso la banda sonora de los 25 años del Ballet del Teatro Castro Alves, con actuaciones en Brasil y Alemania. Su carrera internacional incluye actuaciones en París, Bruselas, Nápoles, Lisboa, Los Ángeles y Filadelfia. Sus canciones son parte de las telenovelas de Rede Globo como "Queda", en la voz de la cantante Márcia Castro, de la telenovela "Ciranda de Pedra" y "Tango do Mal", grabada por Simone Mazzer, de la telenovela BABILÔNIA.

Leonardo Teles, diseñador de vestuario del espectáculo, es también director de producción y escenógrafo. Licenciado en Teatro por la Universidad Federal de Bahia, con quince años de experiencia, tanto en teatro como en artes visuales. Actualmente es coordinador de Teatro de la FUNCEB - Fundación Cultural de Bahia, y desarrolla investigaciones en el campo de las expresiones artísticas en las culturas populares.

Sobre la Cia Avatar

La Compañía de Teatro Avatar nació en 1987 con el montaje de La Confession (A Confissão), texto y dirección de Paulo Atto, que ganó la convocatória para ocupar la Sala do Coro del Teatro Castro Alves de Salvador de Bahía. El trabajo de la compañía desde su creación ha seguido muchos y variados caminos. Primero ha puesto en escena dos de las mejores obras de la literatura brasileña, "Morangos Mofados" de Caio Fernando Abreu y "Viva o Povo Brasileiro" de João Ubaldo Ribeiro. Y fue precisamente en 1989 cuando llevó su versión de la novela de João U. Ribeiro al escenario cuando vio un camino que se reveló como un reflejo de la cultura brasileña, en lo que define a cualquier cultura en lo esencial : sus raíces y su fuentes primarias.

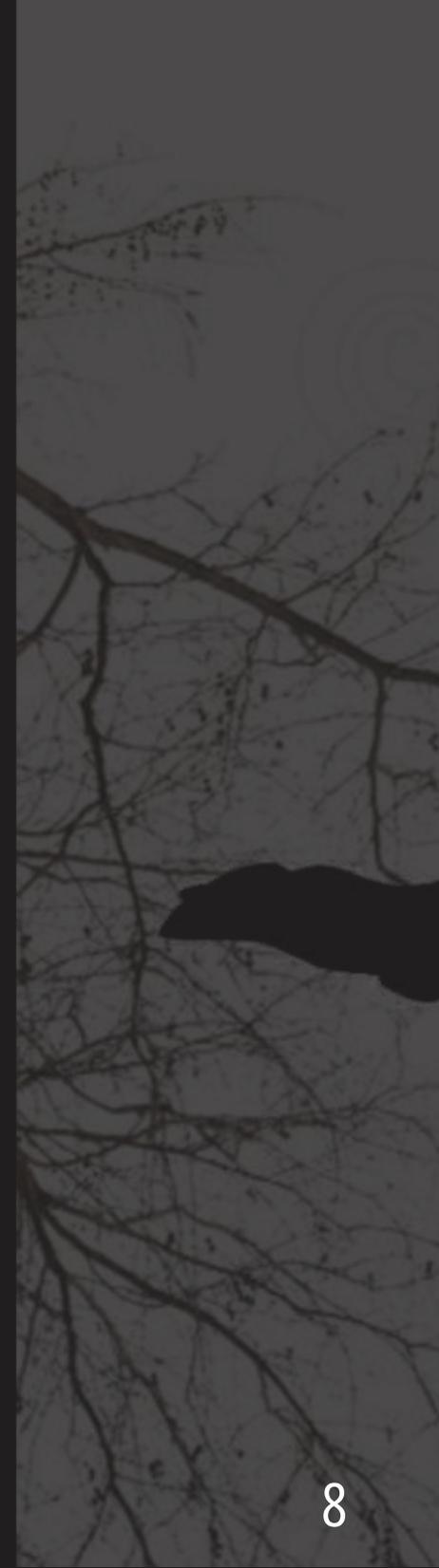
Fue a partir de este montaje que el interés en el estudio de la cultura brasileña como propuesta escénica condujo a la construcción de un lenguaje teatral contemporáneo con un sistema de valores autónomos, una filosofía y una riqueza simbólica propias y ahí el trabajo de la Cia Avatar dio un salto, en busca de las orígenes, las fuentes, los manantiales.

La principal línea de trabajo del grupo es la investigación, a través del lenguaje escénico, de las manifestaciones artísticas y culturales pertenecientes al patrimonio cultural brasileño, con un enfoque específico en Bahía y su diversidad. Estos eventos son el resultado del encuentro de la cultura africana (de africanos esclavizados traídos durante el proceso de colonización), con la cultura indígena y la cultura europea, especialmente de los colonizadores portugueses que trajeron aquí e imprimieron además de su idioma, la forma de relacionarse con las otras culturas.

Repensar el papel de esta cultura mestiza luso-negra-amerindia en la formación de una identidad y afirmar los valores de la diversidad cultural brasileña en el contexto artístico-escénico contemporáneo, ha sido un ideal y una búsqueda establecida por Avatar con las herramientas del teatro y del arte.

La Compañía tiene una historia más allá de sus fronteras en un circuito internacional con participación en varios eventos y festivales en países como México, Cuba, Colombia, Venezuela, Dinamarca, Suiza, España, Portugal, Ecuador, Estados Unidos, Italia, siendo el primer grupo de teatro brasileño a presentarse en Moscú (Rusia).

FICHA TÉCNICA

Texto y dirección: Paulo Atto

Actor: Mozar Primo

Diseño de vestuario: Leonardo Teles

Dirección musical e Banda sonora original:
Luciano Salvador Bahia y Jota Velloso

Participaciones especiales:
cantante Celo Costa (Cancion de Brisa),
actriz Evelyn Buchegger (A Velha Donia),
maestro Angelo Rafael Fonseca y Coro
masculino del Coro Ecuménico de
Bahia(Aboio) y J. Velloso (Aboio)

Escenografía y diseño de luces: Paulo Atto

Dirección de Producción: Anne Alves

Producción Ejecutiva: Érica Vilela

Material gráfico e Design:
Adson Medeiros/Pablo Maia

