

ARENA
TEATRO

so da li. P. T. P. x e

us t o s o
g r b s o u t

ESTEVE GRASET
EXPROPIADOS

Edita-Imprime
A.G. Novograf, S.A.

Diseño gráfico
Imma Graset

Traducciones
Antonio Fernández Lera

Colaboración editorial
Manolo Robles

Depósito legal
MU-1.043-1992

© **ARENA** Teatro C/. San Cristóbal 3, 2ª pl.
Tlf. (9)68/ 21 75 48, Fax (9)68/ 22 17 09
30001 Murcia (España)

Publicado con ocasión del estreno de EXPROPIADOS
en el TEATRO CENTRAL HISPANO - EXPO 92, Sevilla, 8 y 9 de junio.

INDICE

	Pág.
ESTEVE GRASET	
Fotografías/dibujos: proceso de creación Photos/draws: working process.....	5
SEBASTIAN RUIZ	
Expropiados de la memoria.....	43
Expropriated of memory.....	45
IMMA GRASET	
Alrededor de Expropiados Around Expropriated.....	47
PACO SALINAS/SEBASTIAN RUIZ	
Arena Teatro/Esteve Graset 1986-1992.....	59
Trayectoria.....	69
Trayectory.....	73
Producciones/Productions.....	77
EXPROPIADOS	
Ficha artística/Cast-team.....	79

ESTEVE GRASET

Fotografías/dibujos: proceso de creación

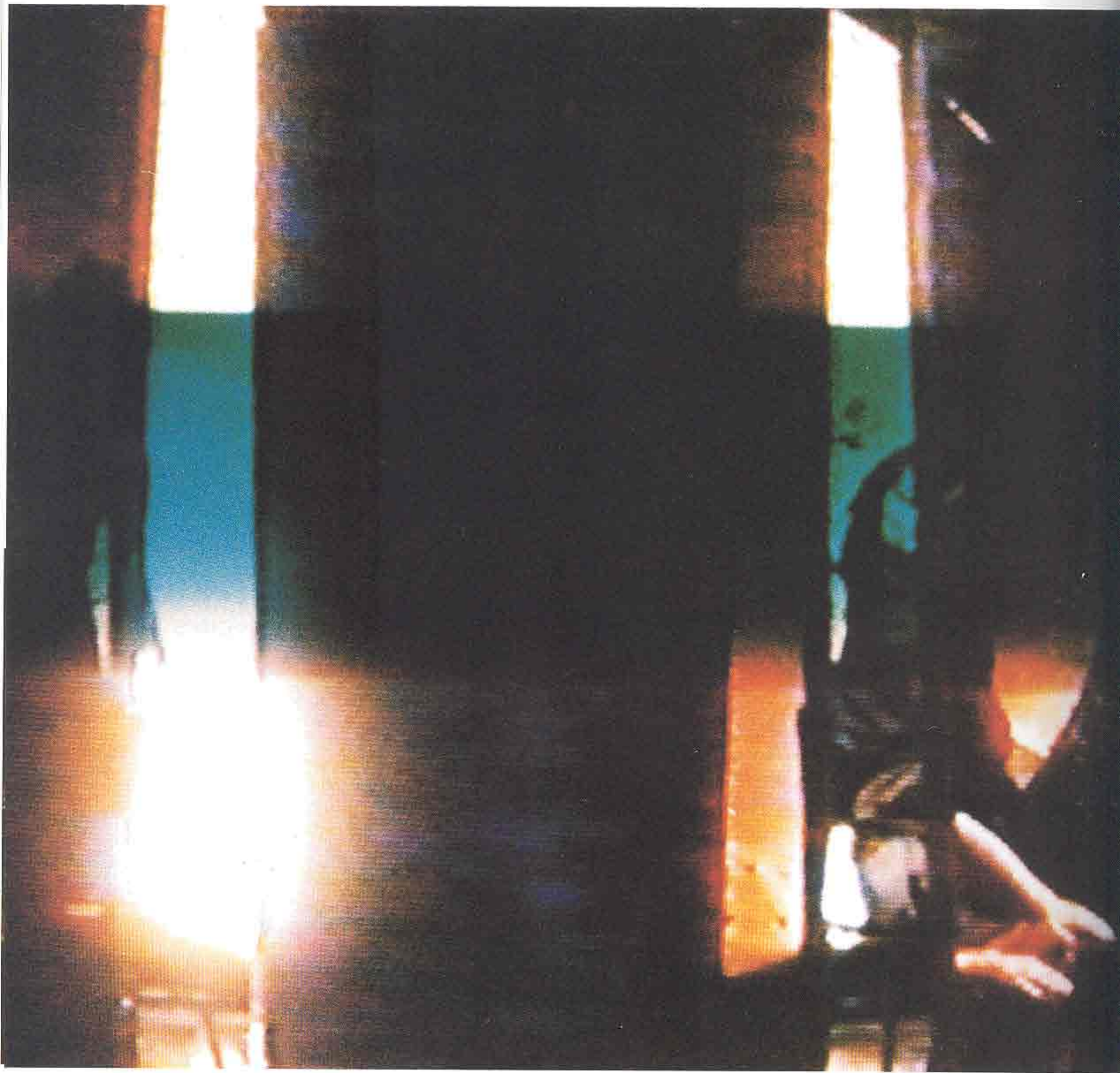
La reunión **EXPROPIADOS** el 02 de 92

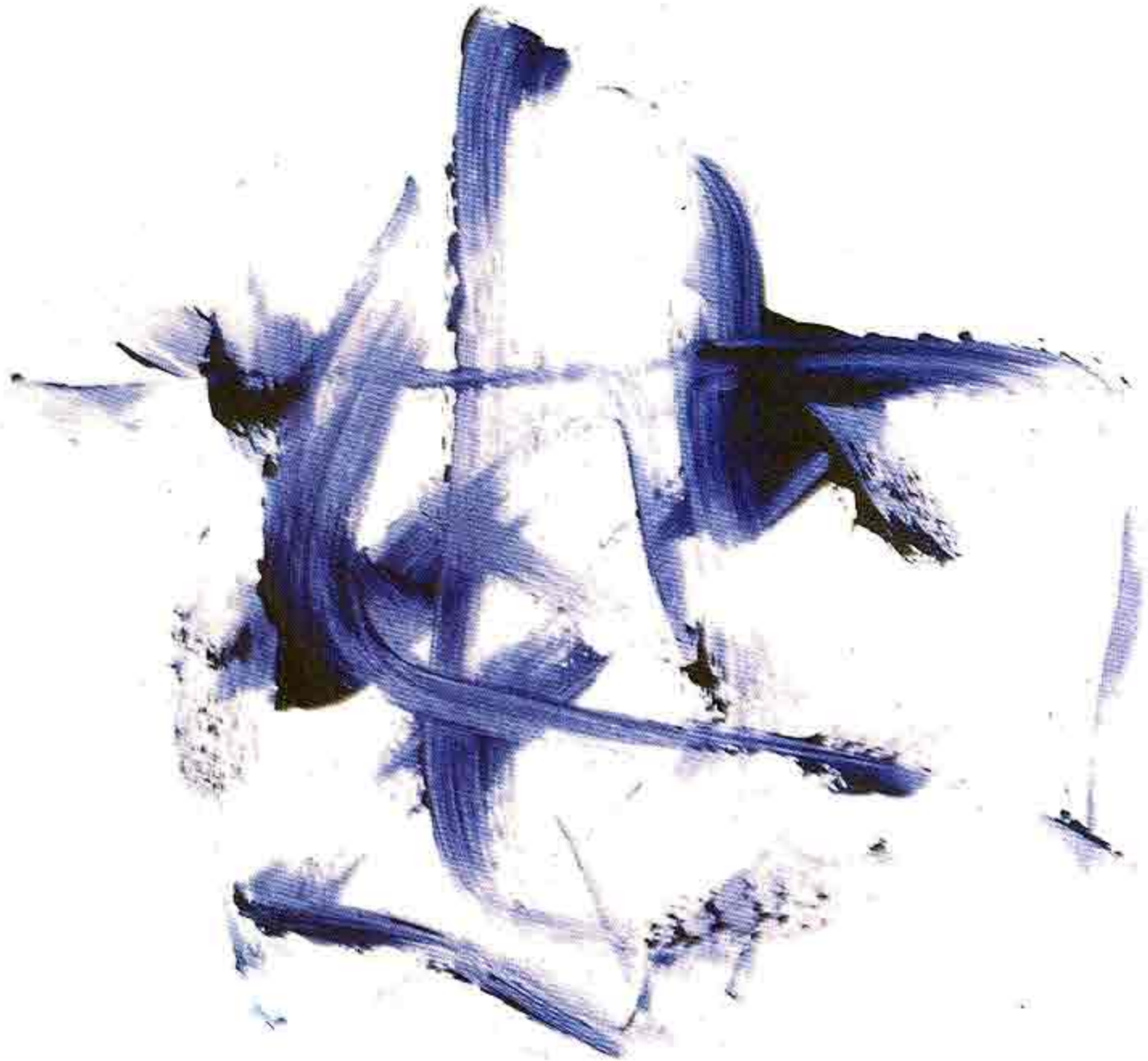

PLAY

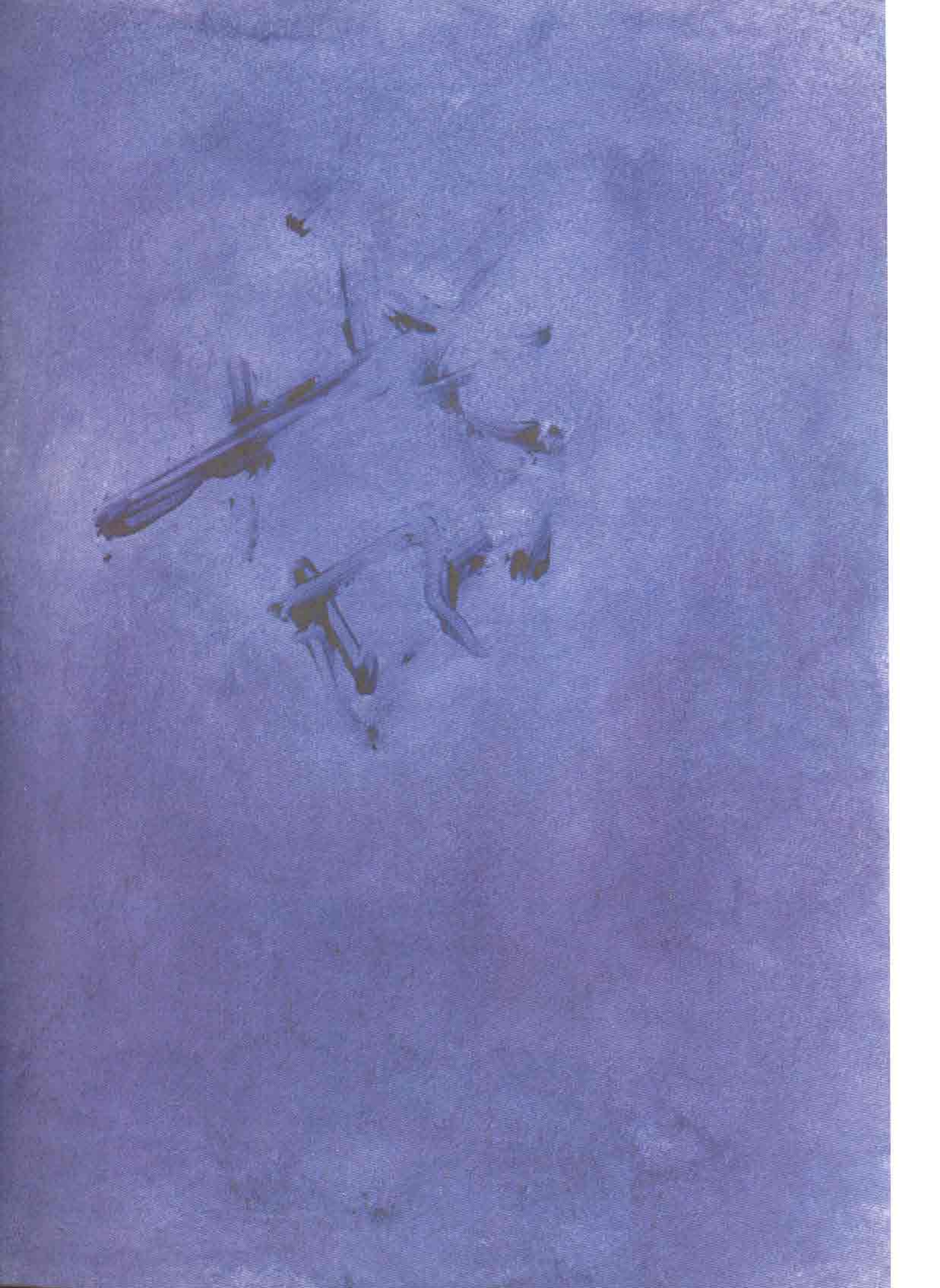

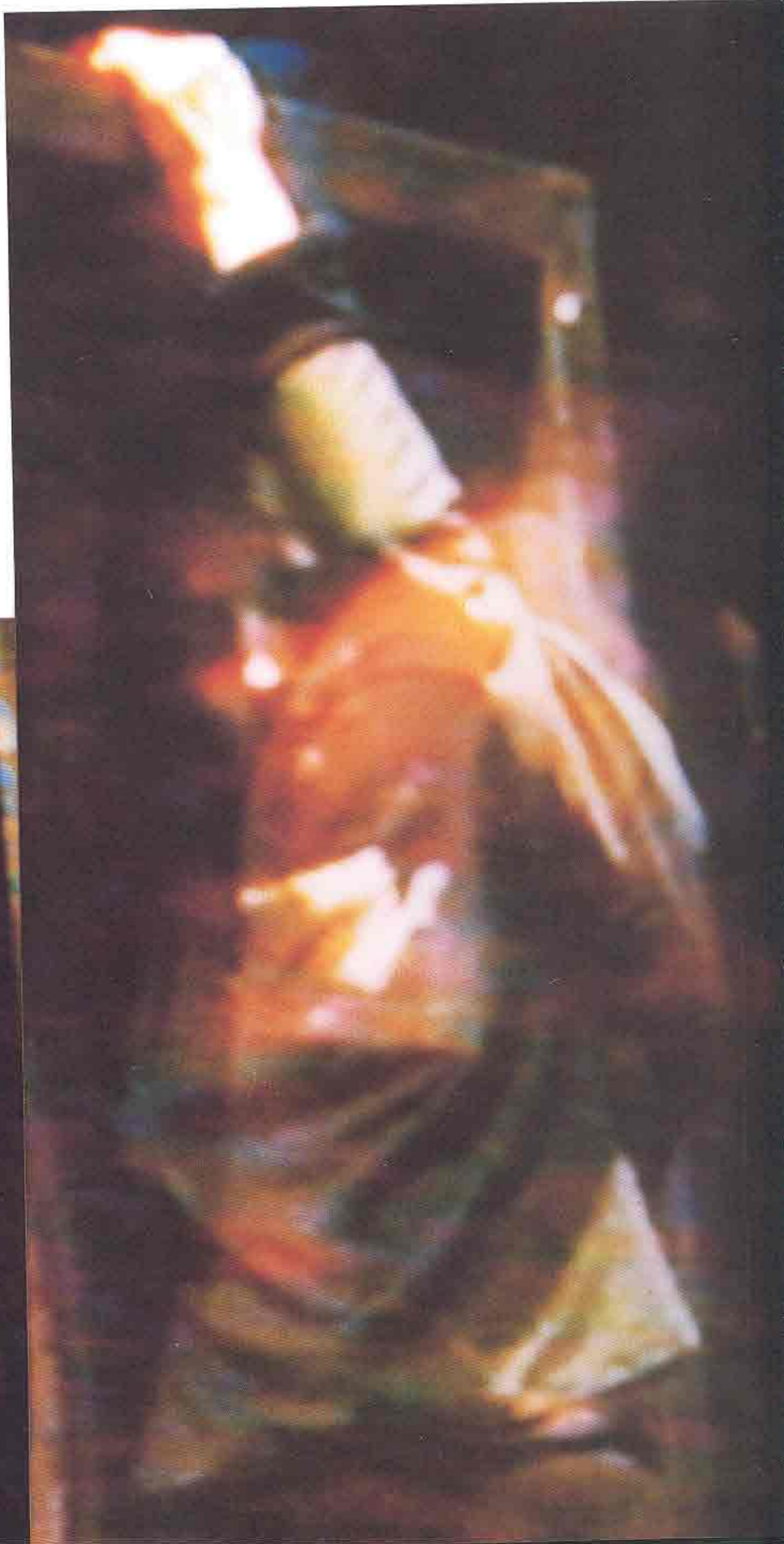

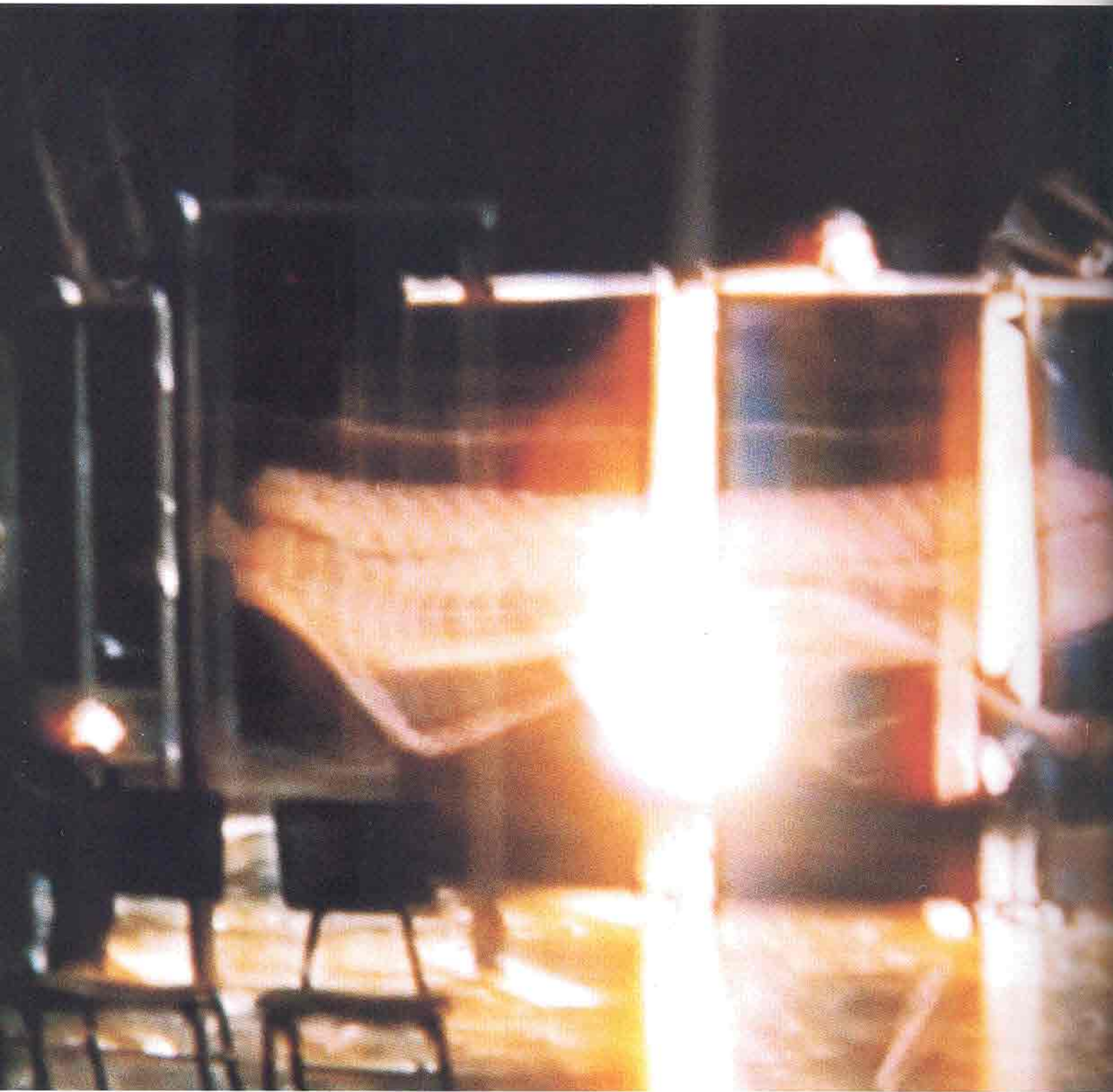

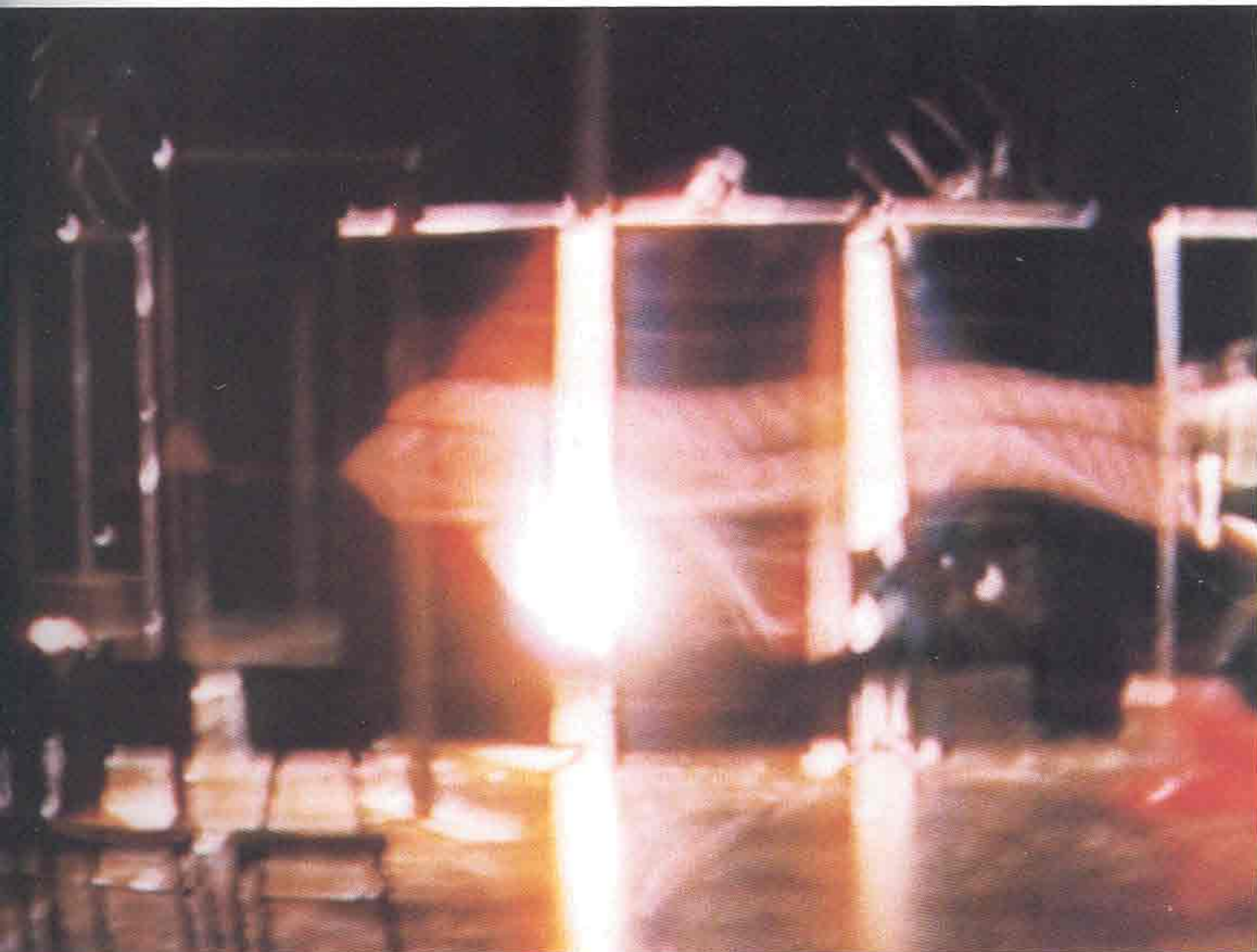

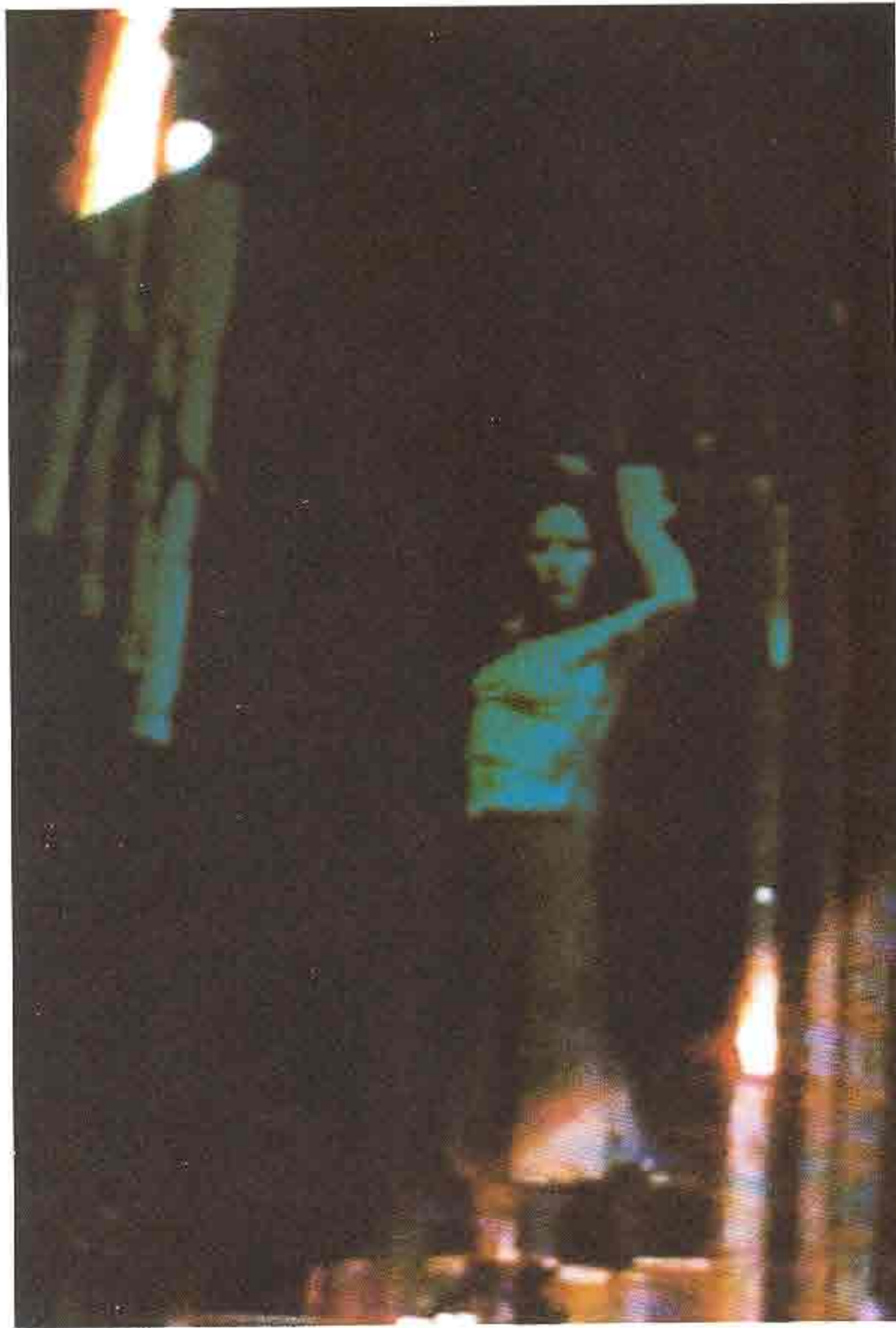

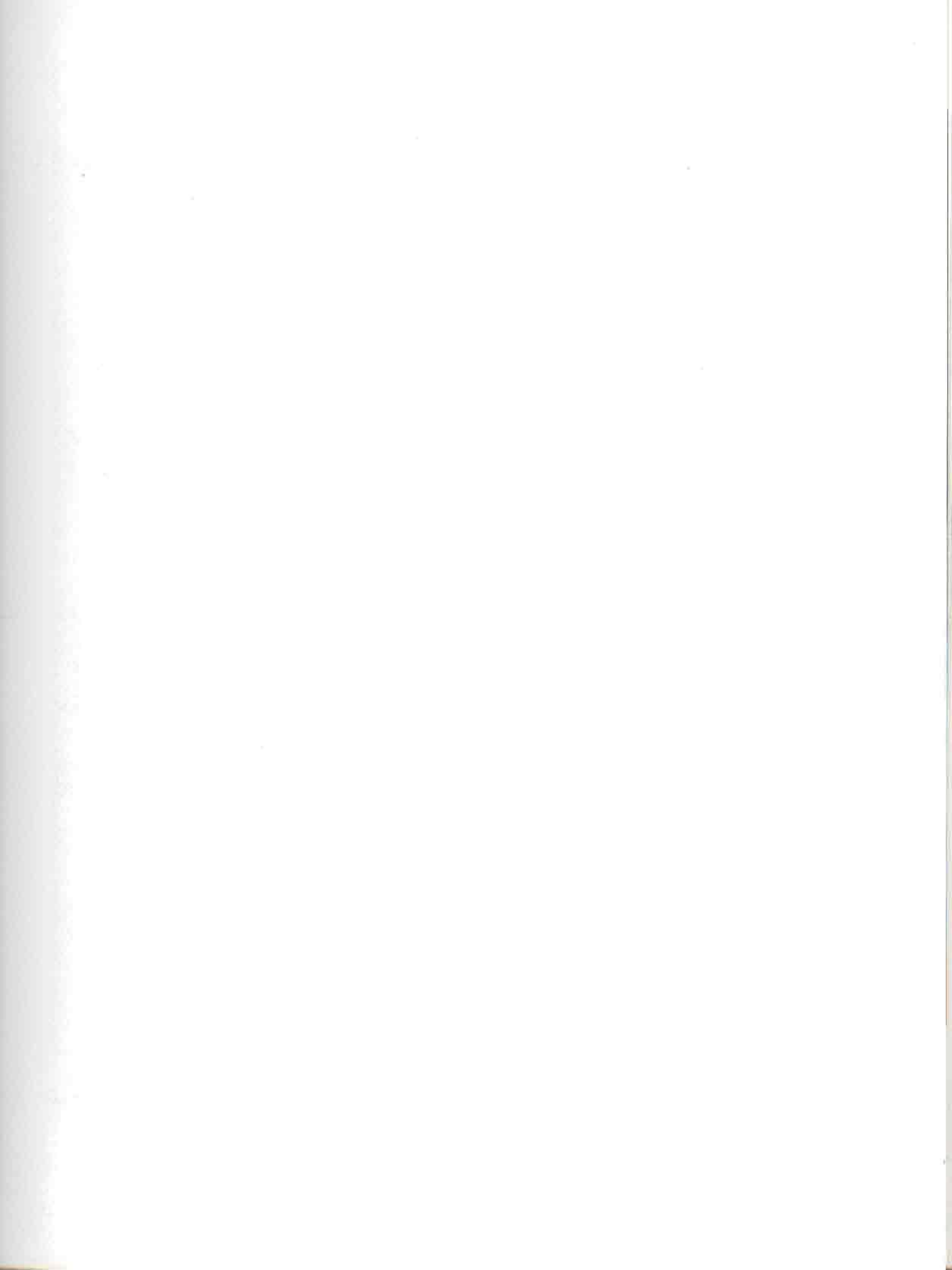

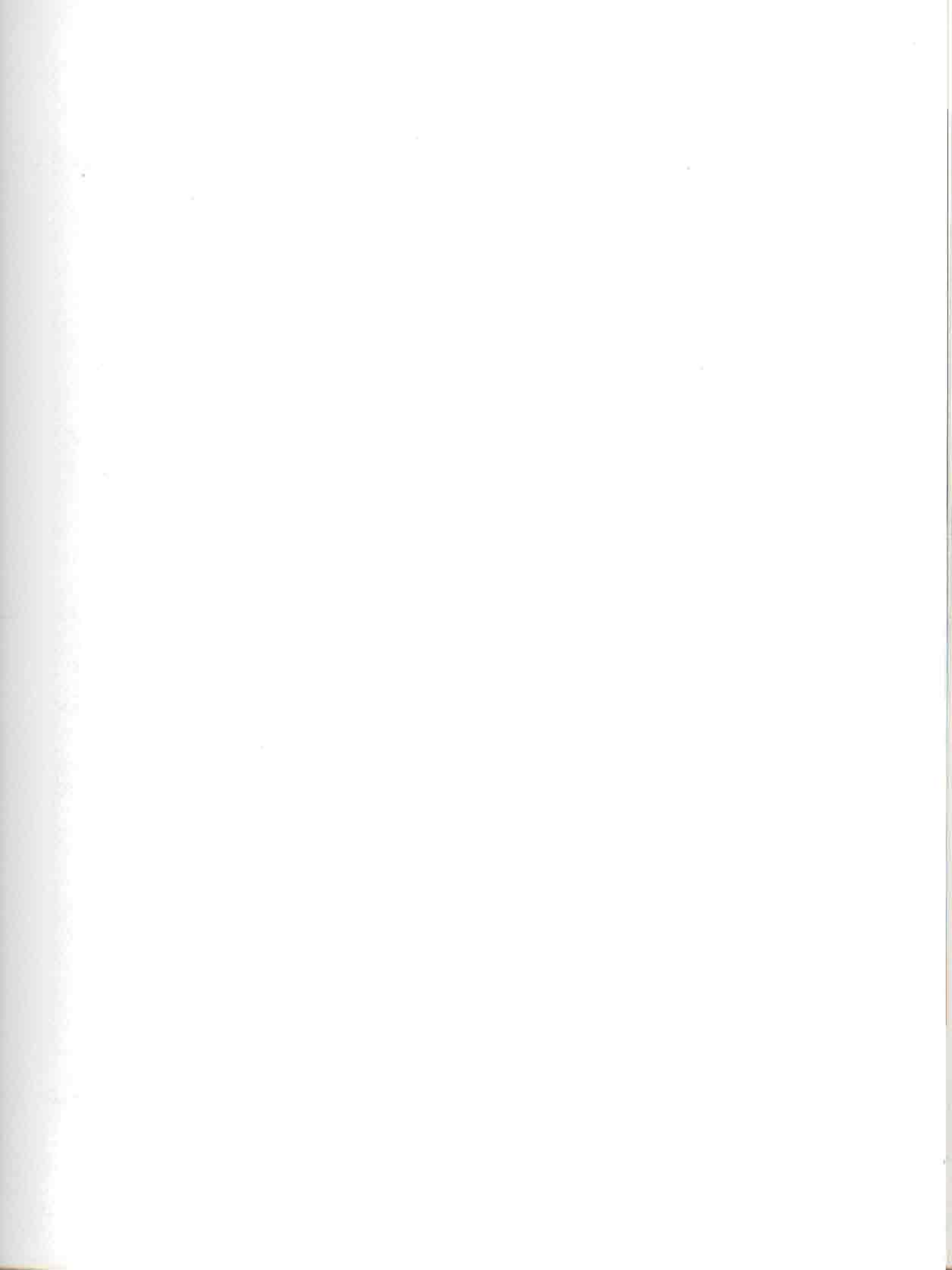

SEBASTIAN RUIZ

Expropiados de la memoria

Expropiados de la memoria

Pensábamos que todo nos pertenecía, tierra, agua, aire y sus cuerpos intermedios, personas, casas, territorios, flora y fauna toda, nos era propio. Entonces aún nos llamábamos con un nombre. Nuestro territorio se extendería conforme a nuestra existencia.

Y, así, el devenir nos proveería con esa riqueza de la imaginación que son las creaciones del hombre, su bien más intangible, el "saber hacer". Otras frutas de aquel paraíso fueran los cuerpos. Cuerpos ajenos, a nuestro servicio. Aves y peces, de corral y salvajes, subproductos del ave, lana de la oveja, mierda de yak, todo del cerdo se come. También los animales con espíritu, los hombres, entraban a nuestro servicio. Como esclavos, luego pagados. Como amigos/as, luego amantes. Incluso como hijos, luego mascotas. La faz de la tierra fragmentada en propiedades para nuestro sustento. Las entrañas de la tierra horadadas también en avides de mineral. El agua, que es lo más bravo, hija de la tormenta, a pesar de su fuerza, poder, potencia, canalizada a nuestro servicio.

Propietarios de todo nos creíamos. Así crecimos, cavando fosos y levantando castillos, como niños jugando en las arenas de una playa.

Pasado ese tiempo, perdimos la identidad, nos trocamos número. El estado ordenaba su batalla. Se iniciaron expropiaciones. El ganado necesita veredas; las armas, hombres que apreten el gatillo; la industria, mano de obra que la post-industria sacrificará.

Todo el sutil imperio de nuestra creación fue expuesto en un mercado de cambio para el que nosotros ya no contábamos. Desdoblados, nuestro asesino nacía de nosotros. Para entonces, la tierra ya se había convertido en la tumba y a nuestro corazón cercaba el invierno.

Dictamos nuevas expropiaciones.

Ni siquiera nuestros momentos íntimos, los dolores secretos, las bajezas del espíritu, las vergüenzas más graves, nos pertenecían. Carne de diván, expuestos al recuento, a la estadística, teorizados, perdían su personal valor, nuestra sustancia.

Quizá ya no fuéramos ni número. Tal vez un átomo, un protón social. Algo observable. Ni las religiones nos salvaban. Las ideologías en su crepúsculo. El amor plastificado. La palabra de un hombre, qué grosería. Habíamos dejado de creer en nosotros, en los otros y, lo más grave, en los acuerdos. Ni remota posibilidad de firmar pactos.

La devastación no atenuaba la procreación. De las propiedades granaban metapropiedades, revalorizadas propiedades, latifundios lunáticos, minifundios de sótano, vastos territorios de papel, tierra, microchips, posibilidades futuras, capas de la esfera, fondo marino, territorios de la mente, rascacielos, refugios antiatómicos y miles de técnicas que apropiadamente aplicadas a la Ganadería, la Agricultura, la Artesanía, la Industria, la Mar, la Sanidad, el Ocio, la Economía, darían frutos, que serían semillas de consecutivas variantes, que harían de la trayectoria del Hombre una locura fragmentaria inacabable.

Tiempo para todo, lugar para todos, y sólo en el período escaso de una generación. ¡Imposible!

Comenzaron los atropellos, overbooking fin de milenio. Los tour-operators de la Historia del Hombre habían emprendido la magna tarea de acomodar sobre la tierra, en las vísperas de su fin de fiesta, a todas las almas que animaron durante siglos los cuerpos donde habitó la Especie. La superpoblación se ve así como un mal menor de la Justicia Social aplicada a la Historia. Todos queríamos estar presentes, ya fuera en el gallinero o en los palcos, todos atentos ante la eclosión de nuestra gran obra acumulada.

Ahora sí que los expropiadores, con uniforme de acomodadores, se daban a su tarea, adecuando butaca para todos nosotros.

Allí están todos los reyes y altos mandatarios que gobernarán la Historia, las queridas todas, infinidad de esclavos, palafreneros miles. Hombres que pasaron

como víctimas. Víctimas que pasaron como héroes. Las castas todas, todas las clases. Buenos y malos, justos y bandidos. Todos observantes.

El gran espectáculo del mundo llega a su último acto. Aquel que unos llaman Apocalipsis, otros "fin" y muchos "por fin la paz", ante nosotros.

Se apagaron las luces, se levantó el telón. Todos cegados por un Sol Negro. Pero de esto no guardamos memoria.

Expropriated of memory

We thought everything belonged to us –earth, water and air and their intermediate bodies, people, houses, regions, the whole flora and fauna were of our own. We still had a name. Our territory would extend according to our existence.

And so, existence would provide us with that richness of imagination which the creations of Man are, his most intangible good, 'know how'. Some other fruits from that paradise the bodies would be. Alien bodies, in our service. Birds and fishes, farm fowl and wild birds, fowl by-products, sheep wool, yak shit, the whole pig is edible. Also the animals with a spirit, they were in our service. As slaves, and then paid. As friends and then lovers. Even as children and then mascots. The Earth surface broken into properties for our sustenance. The earth entrails pierced in greed for mineral. Water, which is the bravest, the daughter of the storm, in spite of her force, power, potency, channelled off in our service.

We thought ourselves to be the owners of everything. So we grew up digging pits and building castles, like children playing in the sands of a beach.

At a later time we lost our identity, we became a number. The State ordered its battle. Expropriations began. The cattle needs paths; arms need men who press the trigger; the industry needs a labor force that will be sacrificed by the post-industry.

The whole subtle empire of our creation was exhibited in an exchange market for which we were not worth anymore. Unfolded, our killer was born from us. By then the Earth had turned into the grave and winter enclosed our heart.

We commanded new expropriations.

Our intimate moments, our secret sorrows, the abjections of our spirit, the most serious of shames not even any of them belonged to us. Flesh for the divan, exhibited for inventory and statistics, theorized, they failed to keep their personal value, our substance.

Maybe we were not even a number. Maybe an atom, a social proton. Something to observe. Not even religions could save us. Ideologies in decay. Love made of plastic. The word of a man, what a vulgarity. We had stopped believing in ourselves, in others and the worst, in agreements. Not even the slightest probability of signing pacts.

Devastation did not attenuate procreation. From properties metaproperties sprang up, revalued properties, lunatic large estates, small farmstead in a cellar, vast regions of paper, earth, microchips, future possibilities, layers of the sphere, bed of the sea, regions of the mind, skyscrapers, nuclear shelters and thousands of techniques that properly applied to cattle-raising, handicrafts, industry, the sea, health, leisure, economy, would bear fruits that would be the seeds of consecutive variables, that would make Man's trajectory into unending fragmentary madness.

Time for everything, place for everybody and just in the short period of a generation. Impossible!

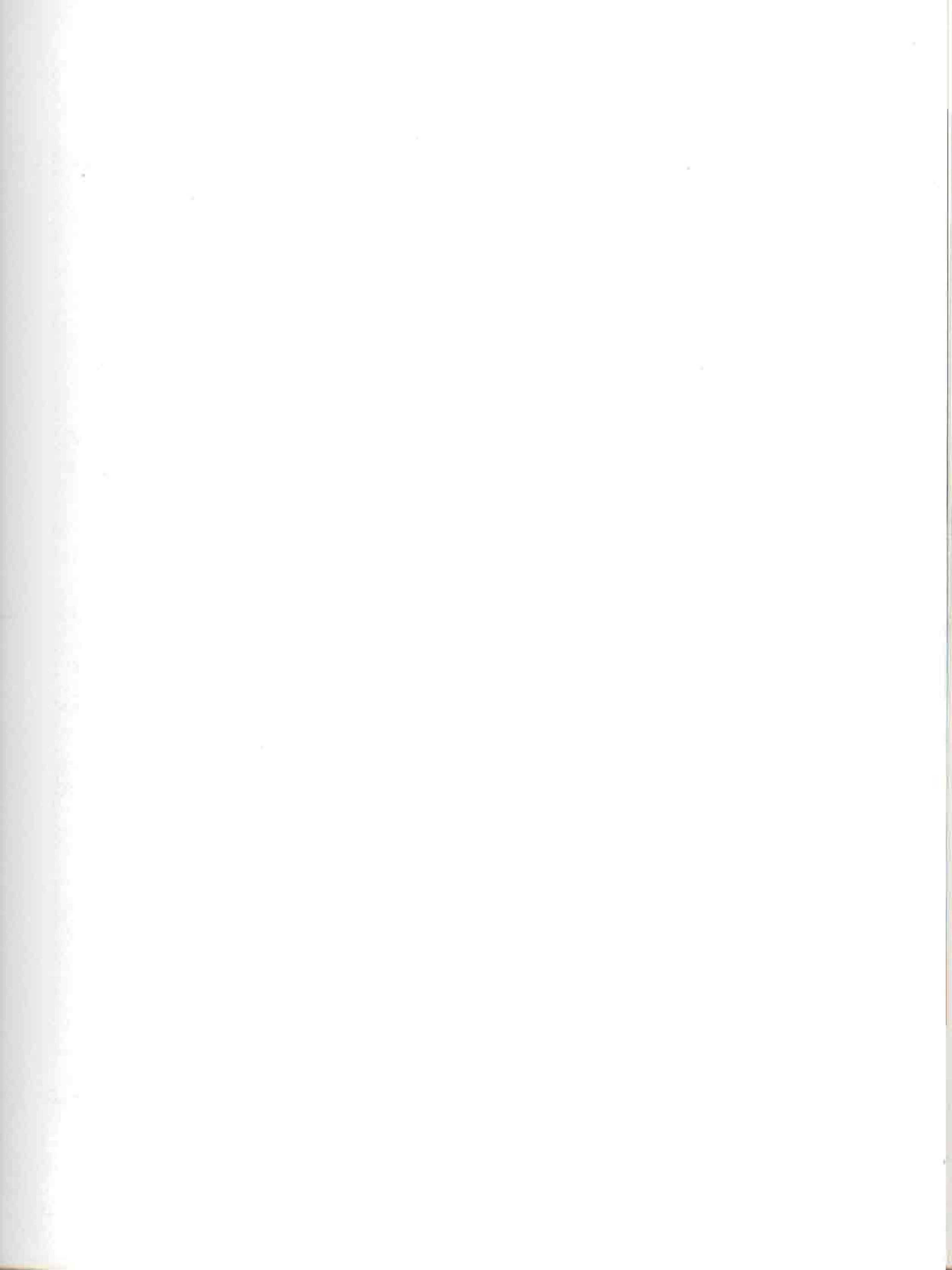
Outrages began, end-of-millennium overbooking. The tour-operators of the History of Man had undertaken the outstanding task of accomodating on earth, in the eve of its ending party, all the souls which for centuries enlivened the bodies where the species dwelt. Overpopulation is hence seen as a lesser evil of Social Justice applied to History. We all would like to be there, whether in the roost or in the boxes, all attentive to the bursting of our great accumulated work.

Now certainly the expropriated, with usher's uniforms, devoted themselves to their task, fitting the seats for all of us.

There they are, all the kings and high officials who governed History. All the mistresses. An infinity of slaves, thousands of grooms. Men who passed as victims. Victims who passed as heroes. All castes, all classes. Good and evil, uprights and bandits. All observing. The great performance of the world comes to its final act. The one that some people call Apocalypse, some other 'end' and many other 'peace at last' –here before us.

Lights fade down, the curtain raised up. All blinded by a Black Sun. But we do not hold memories of that.

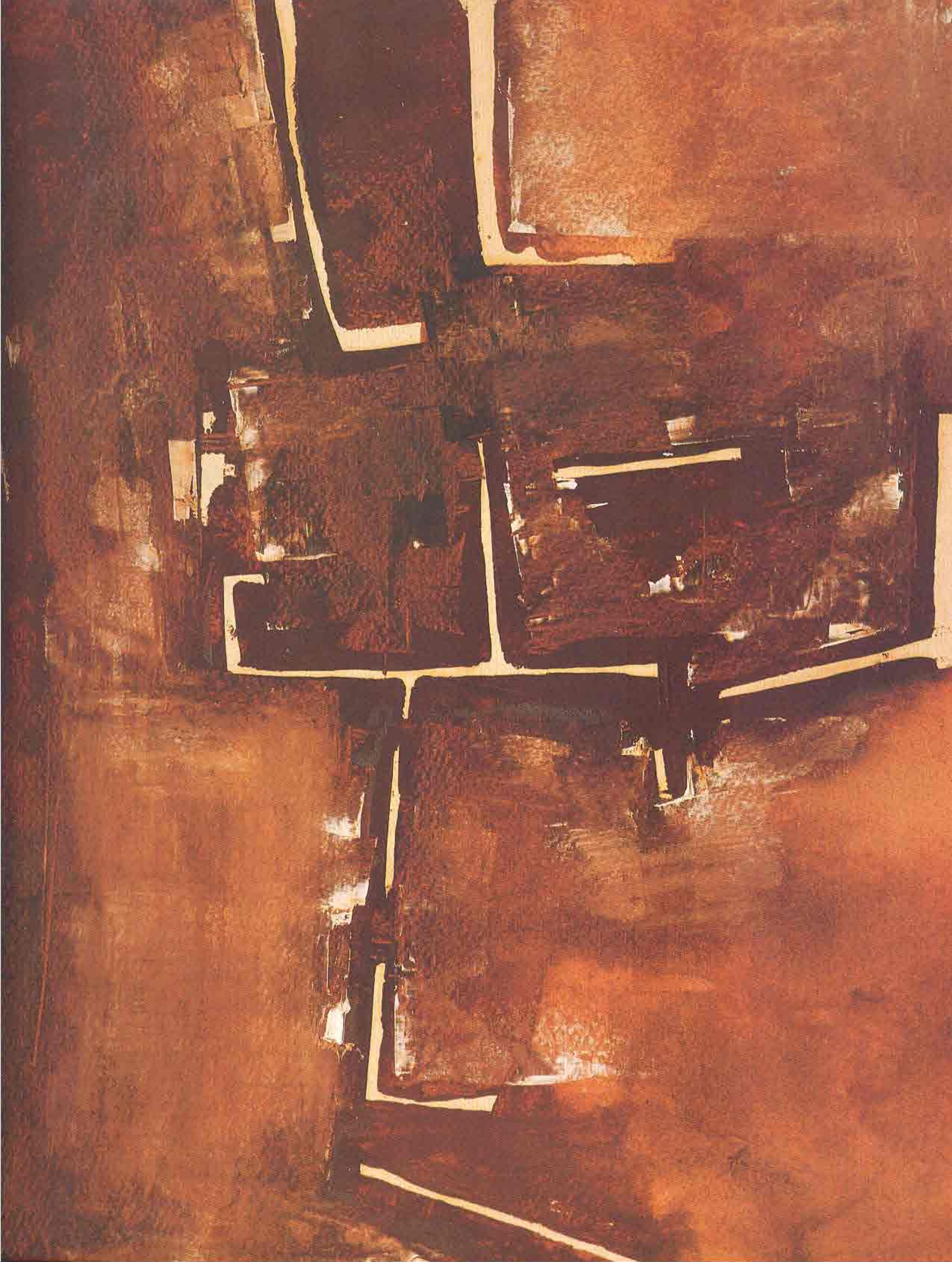

IMMA GRASET

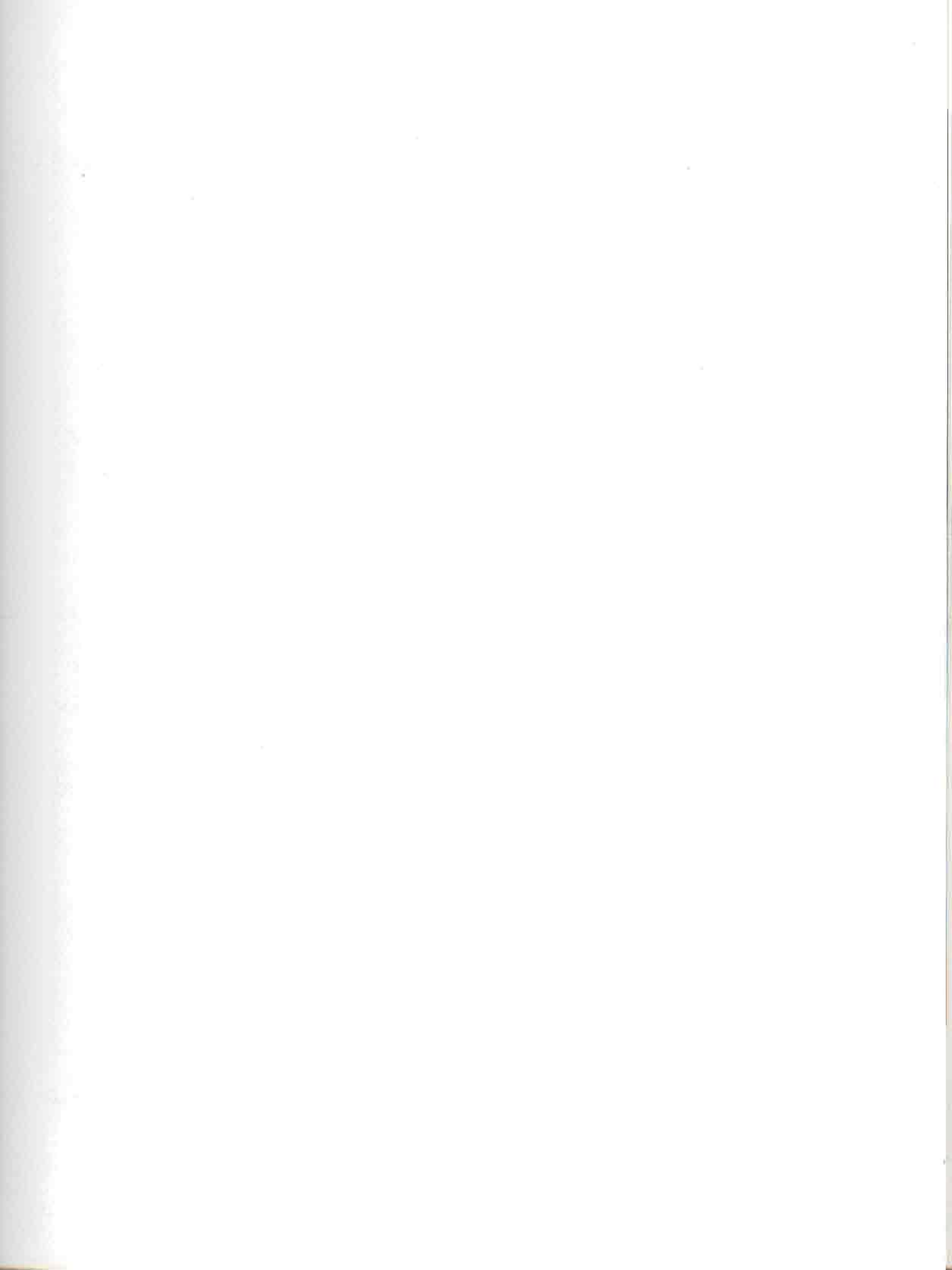
Alrededor de Expropiados

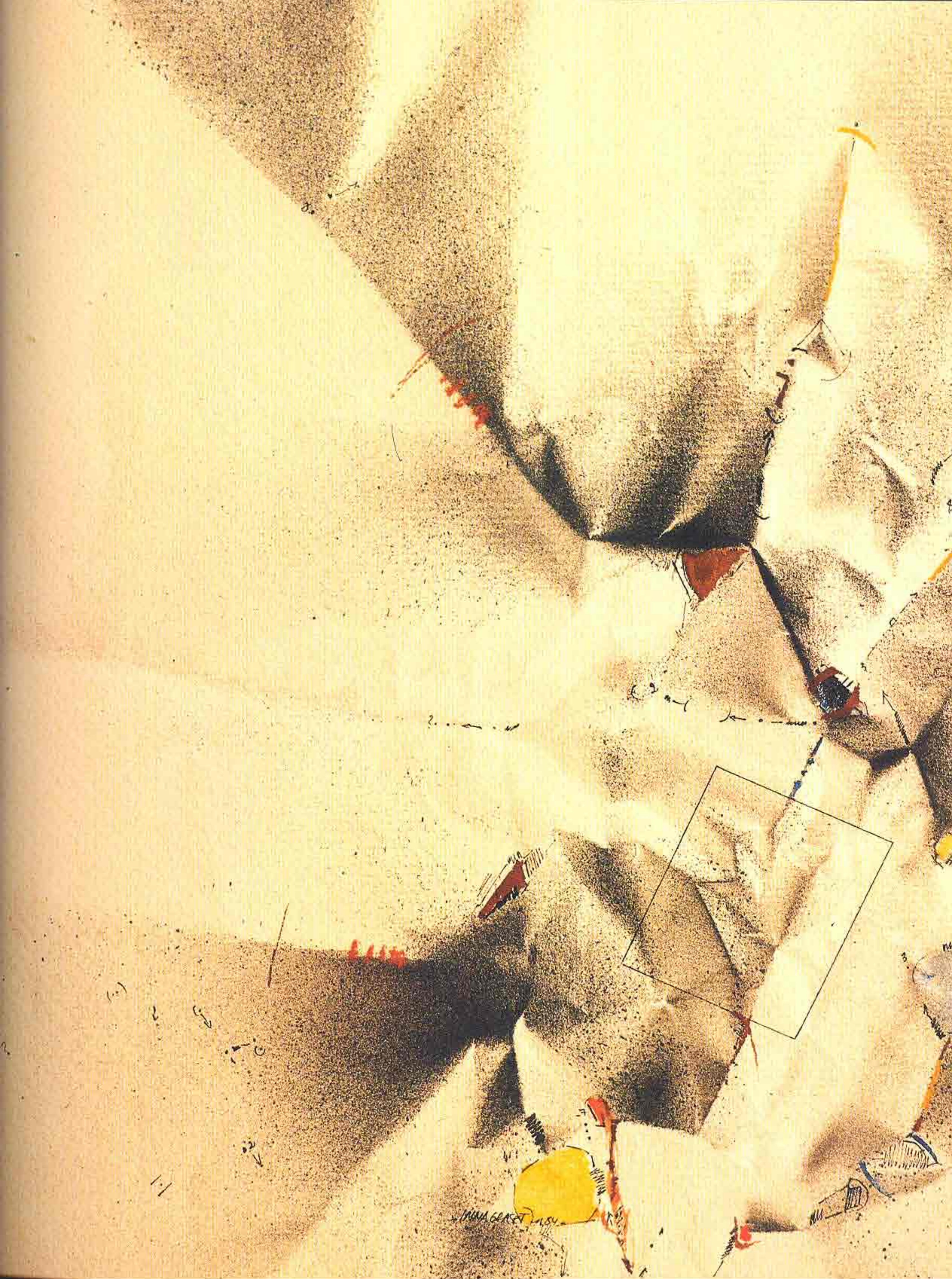

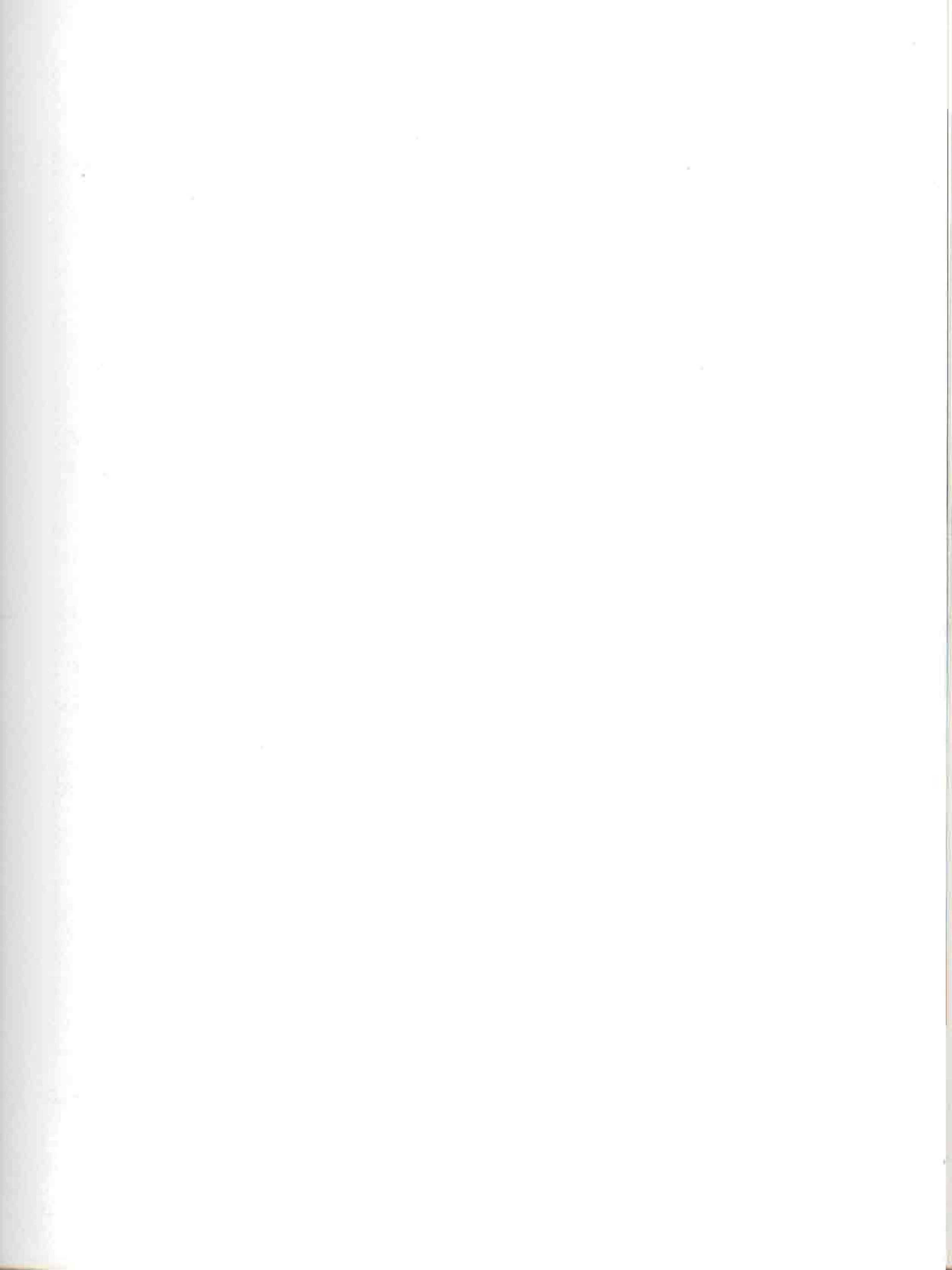

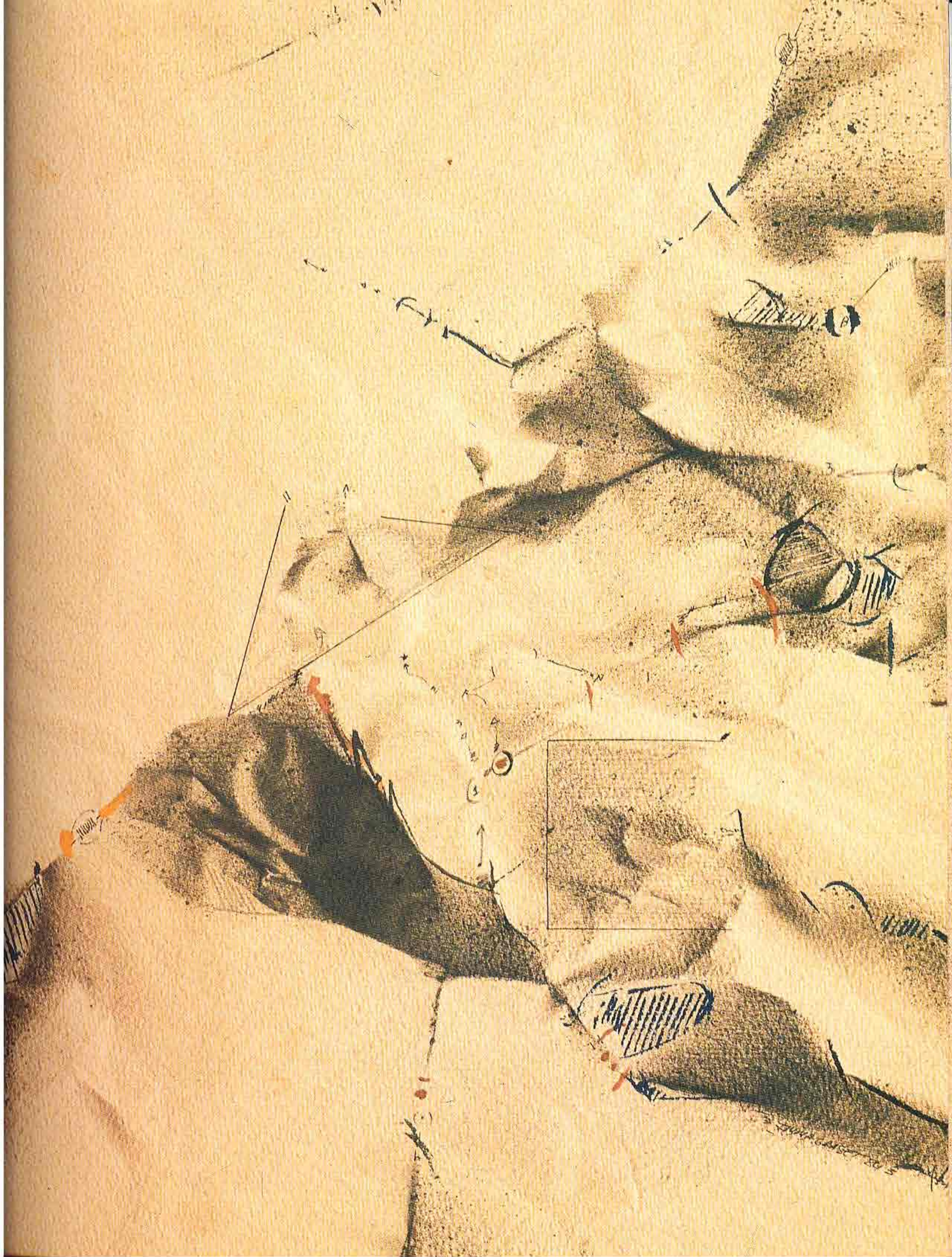

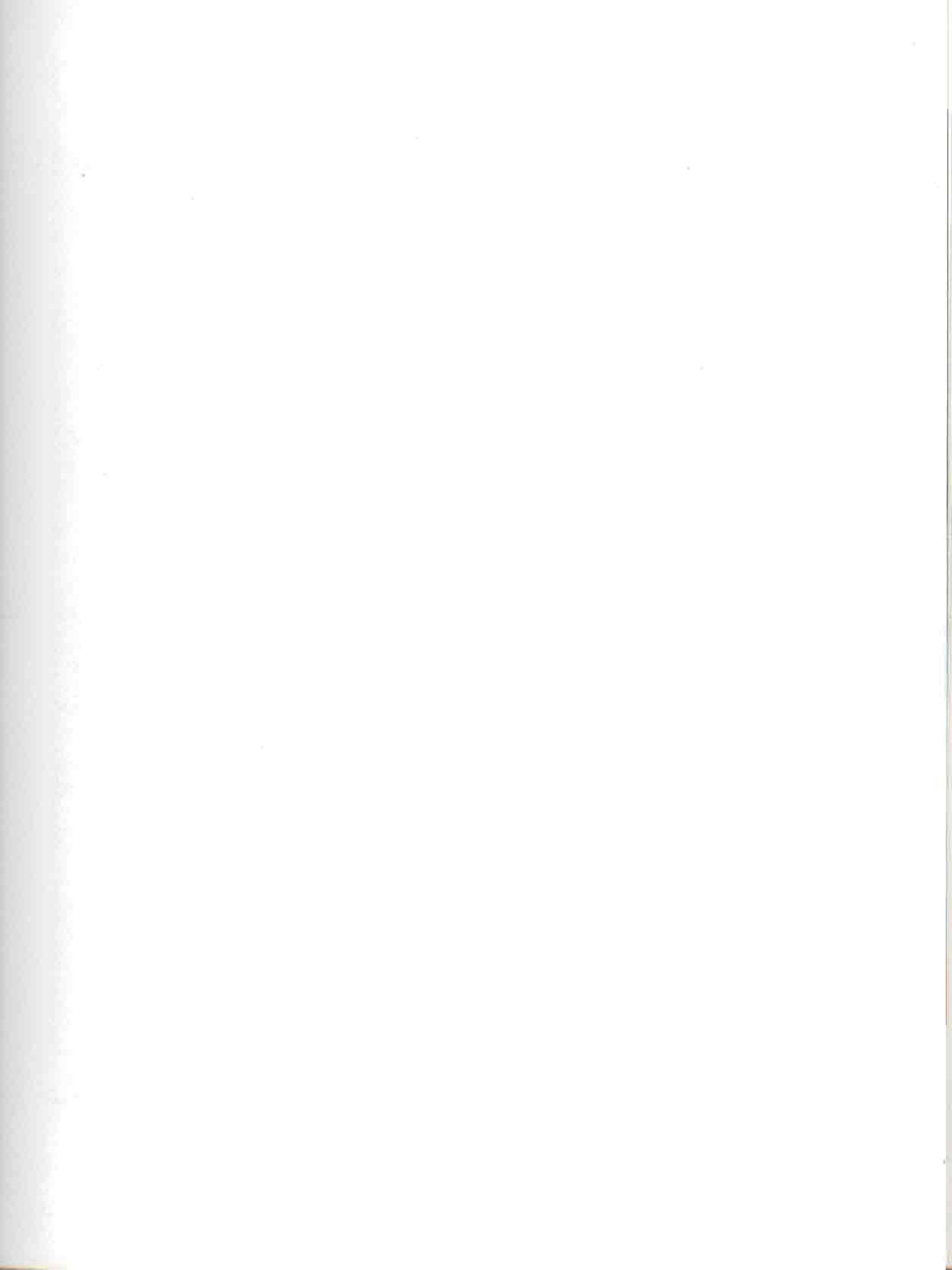

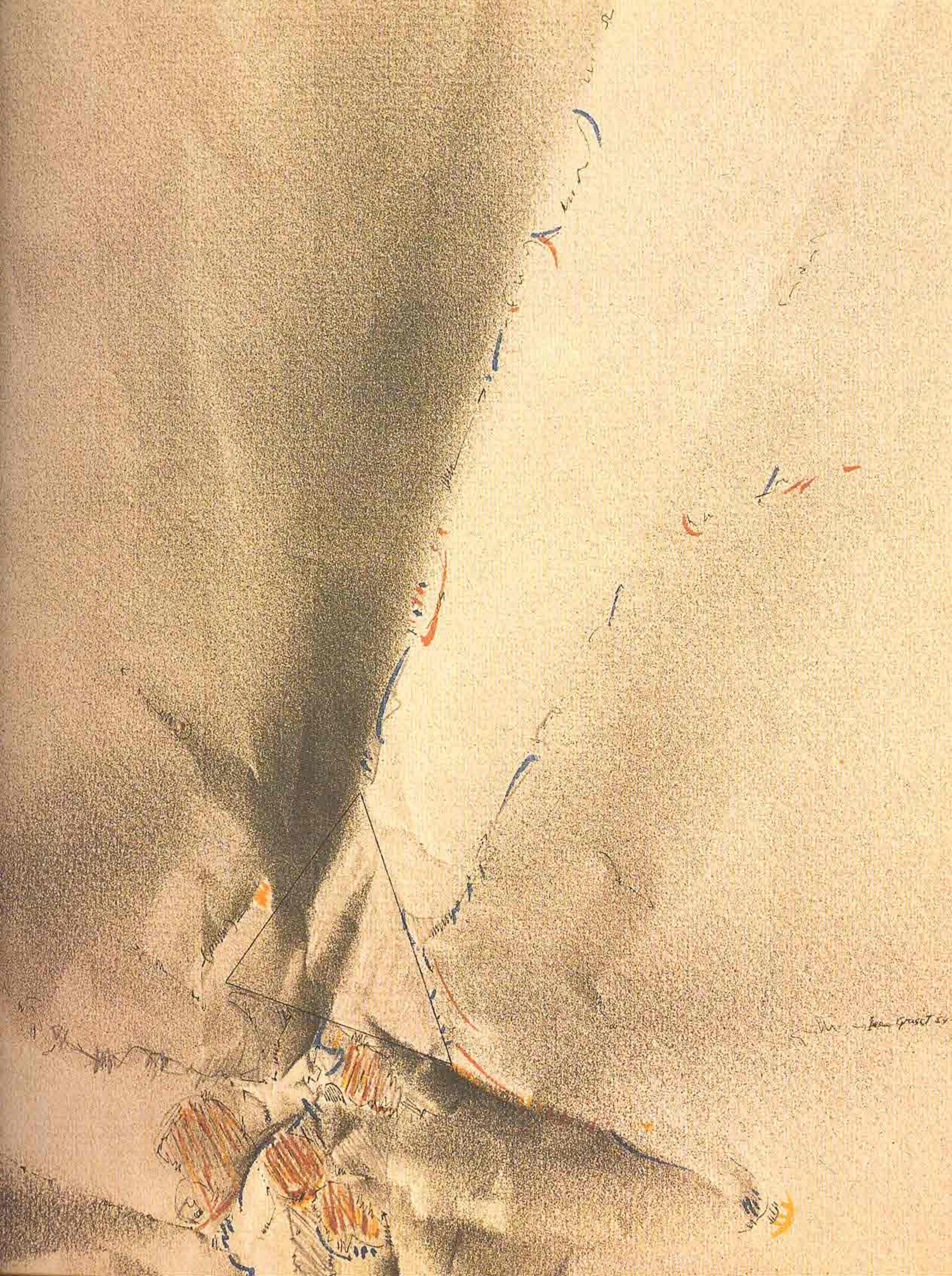

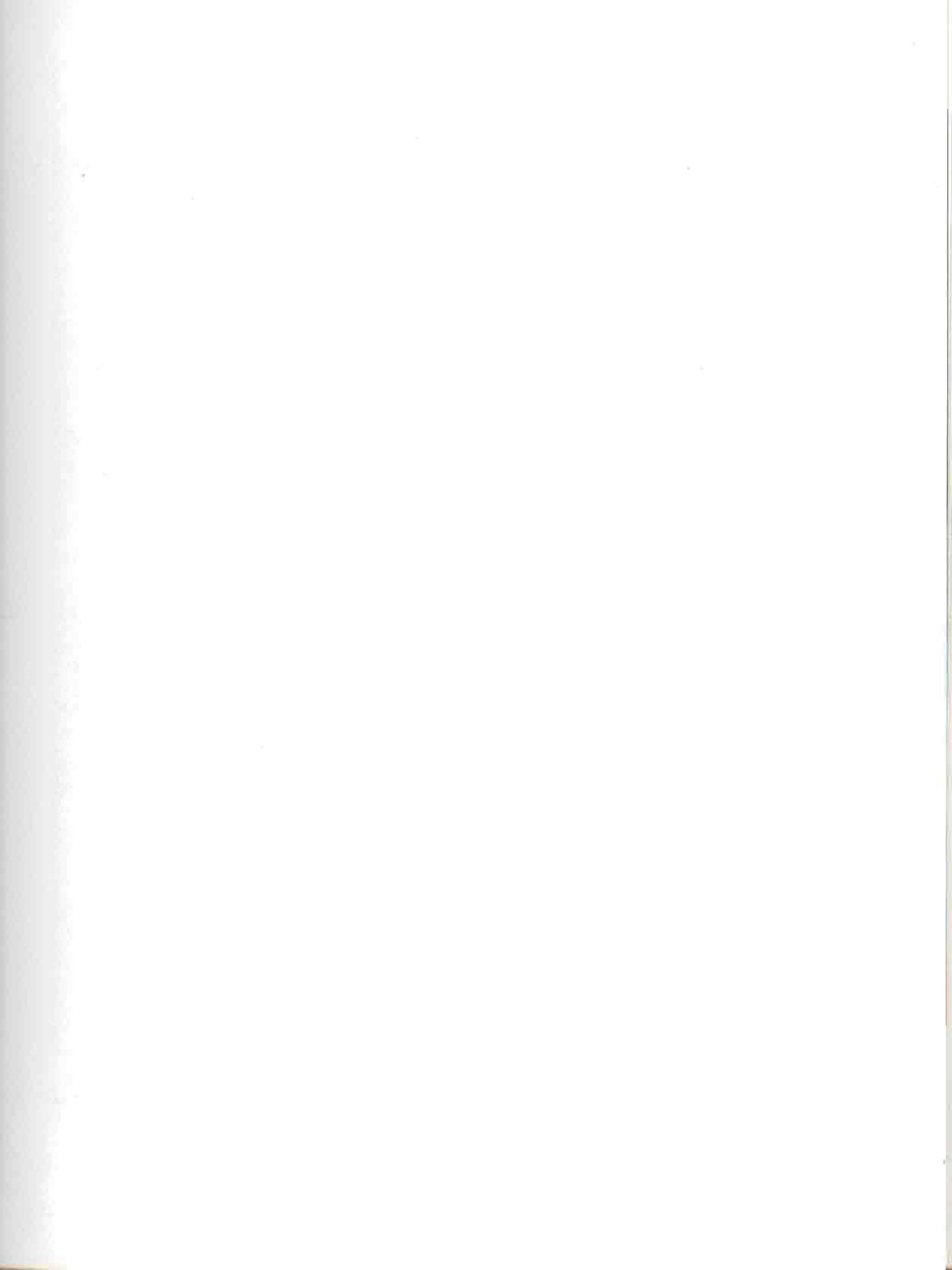

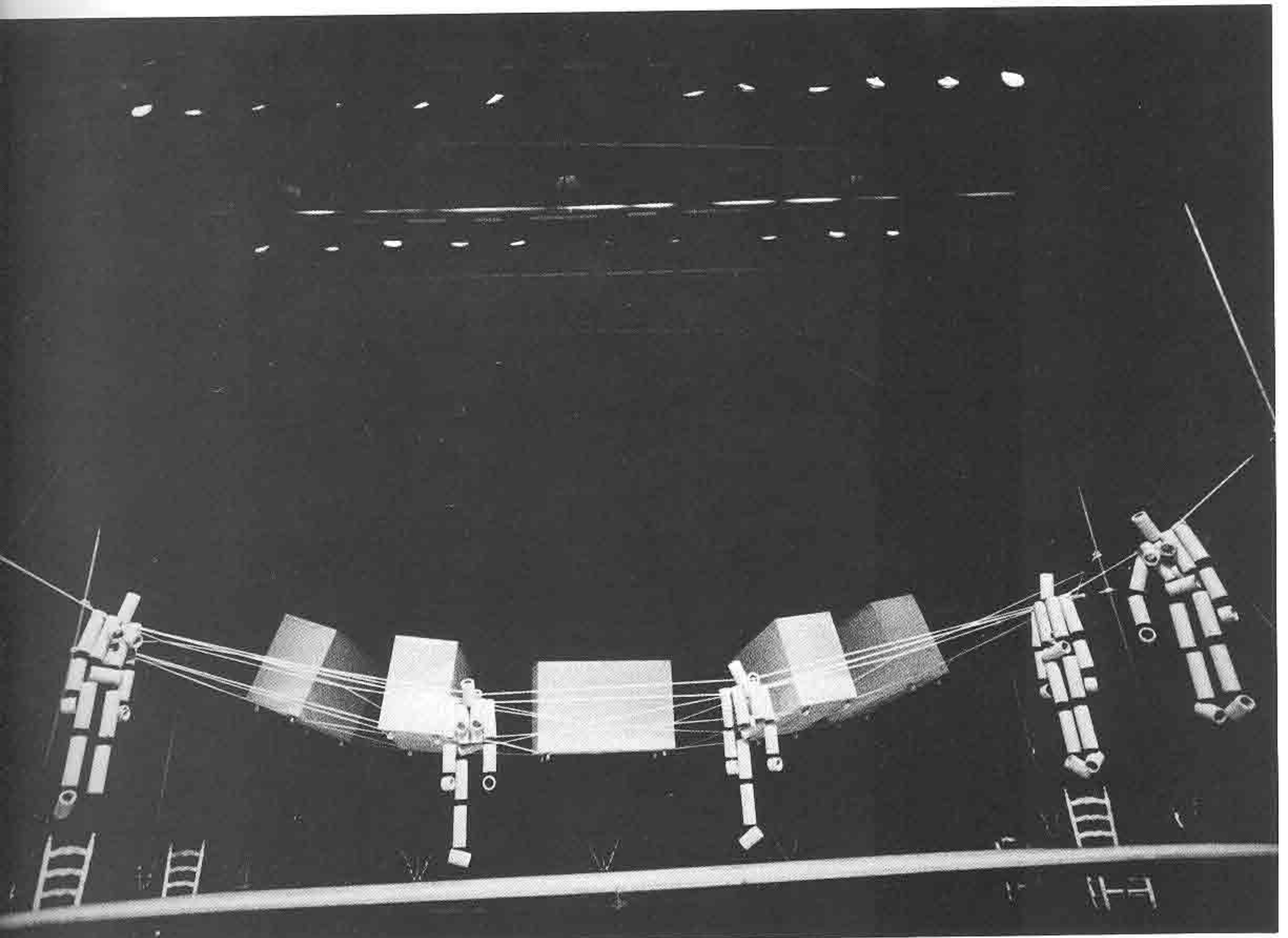
SEBASTIAN RUIZ / PACO SALINAS

**Arena Teatro / Esteve Graset
1986 - 1992**

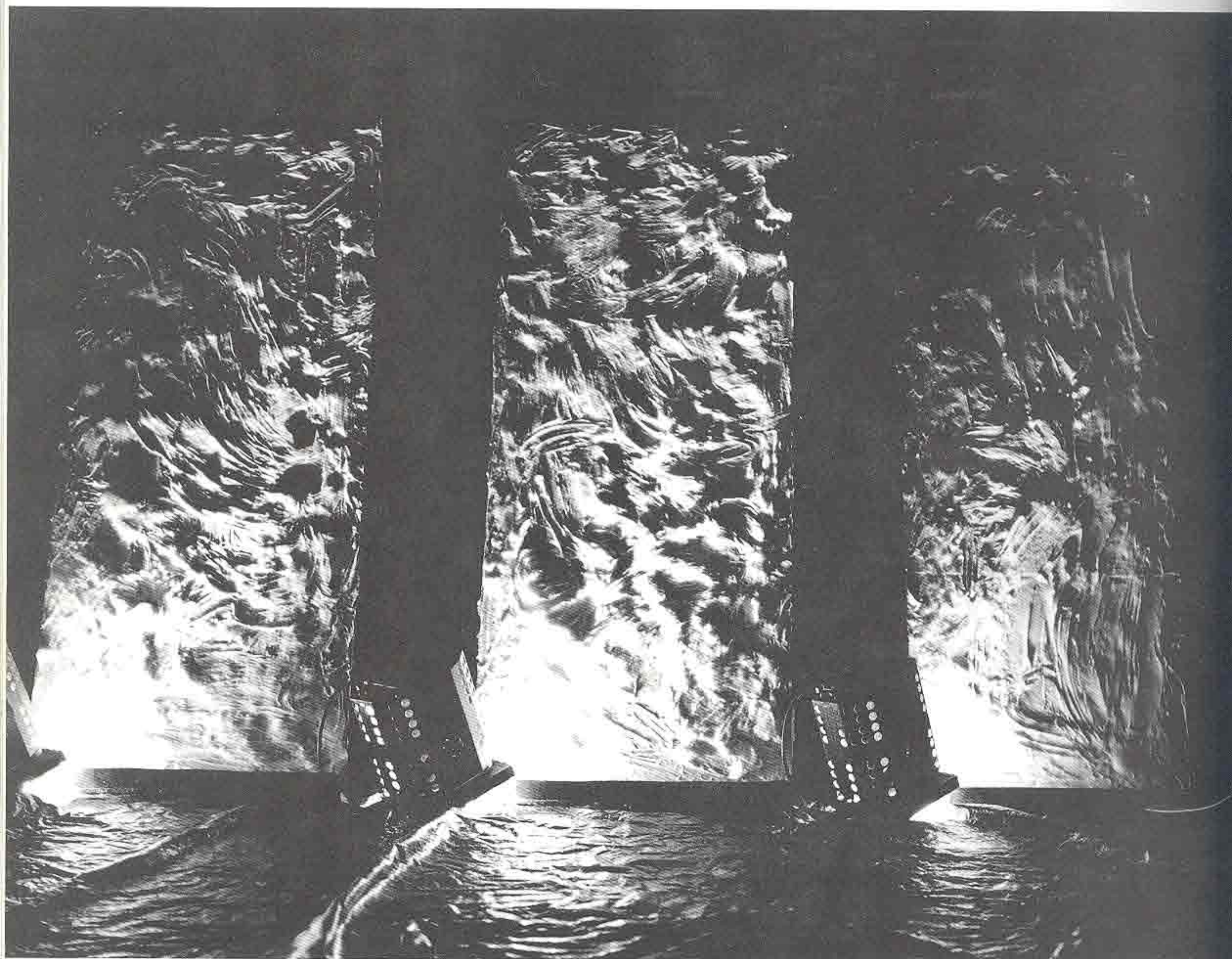

FASE 1: USOS DOMESTICOS

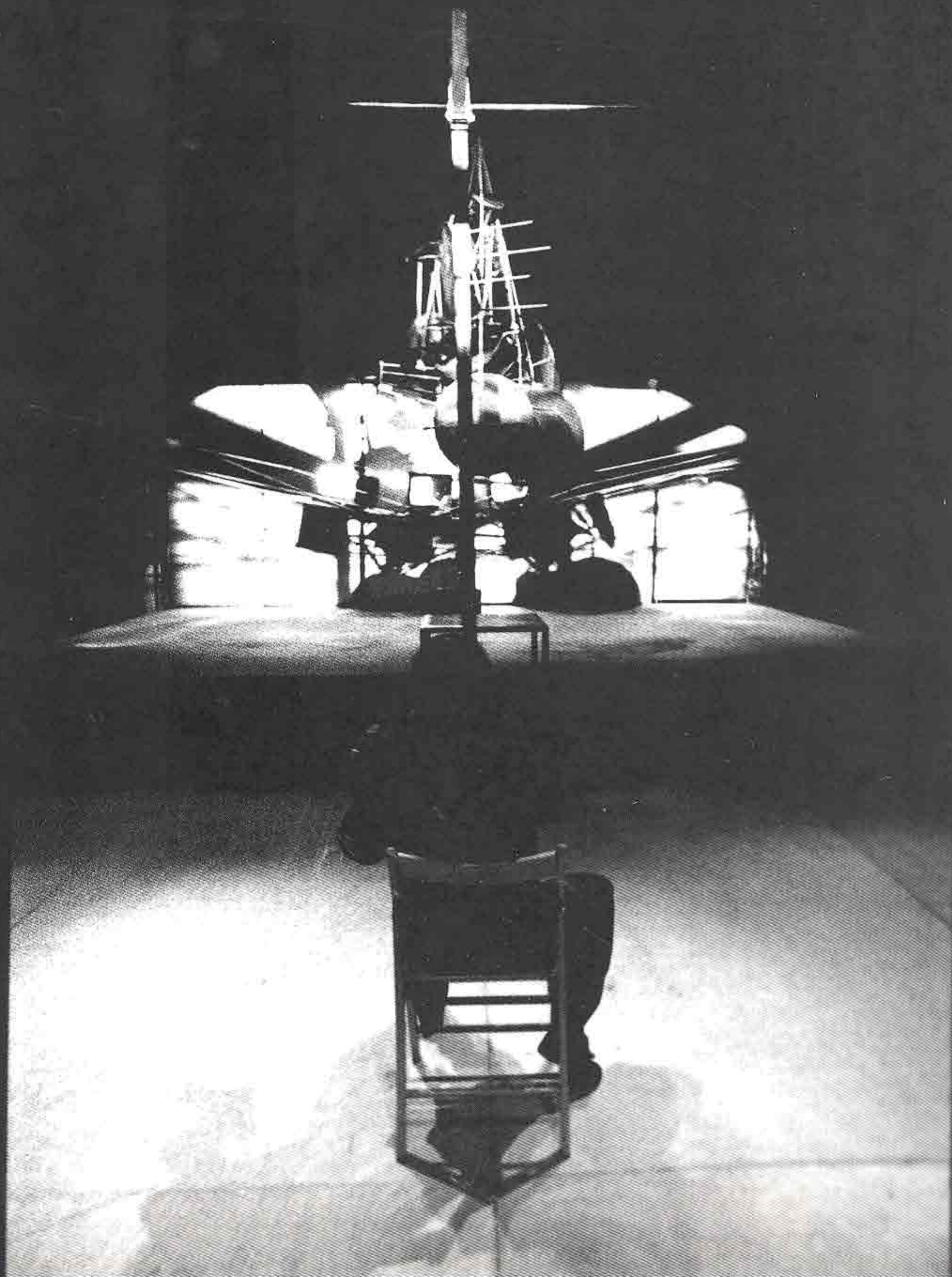
CALLEJERO

CONCIERTO FLUIDOS

EXTRARRADIOS

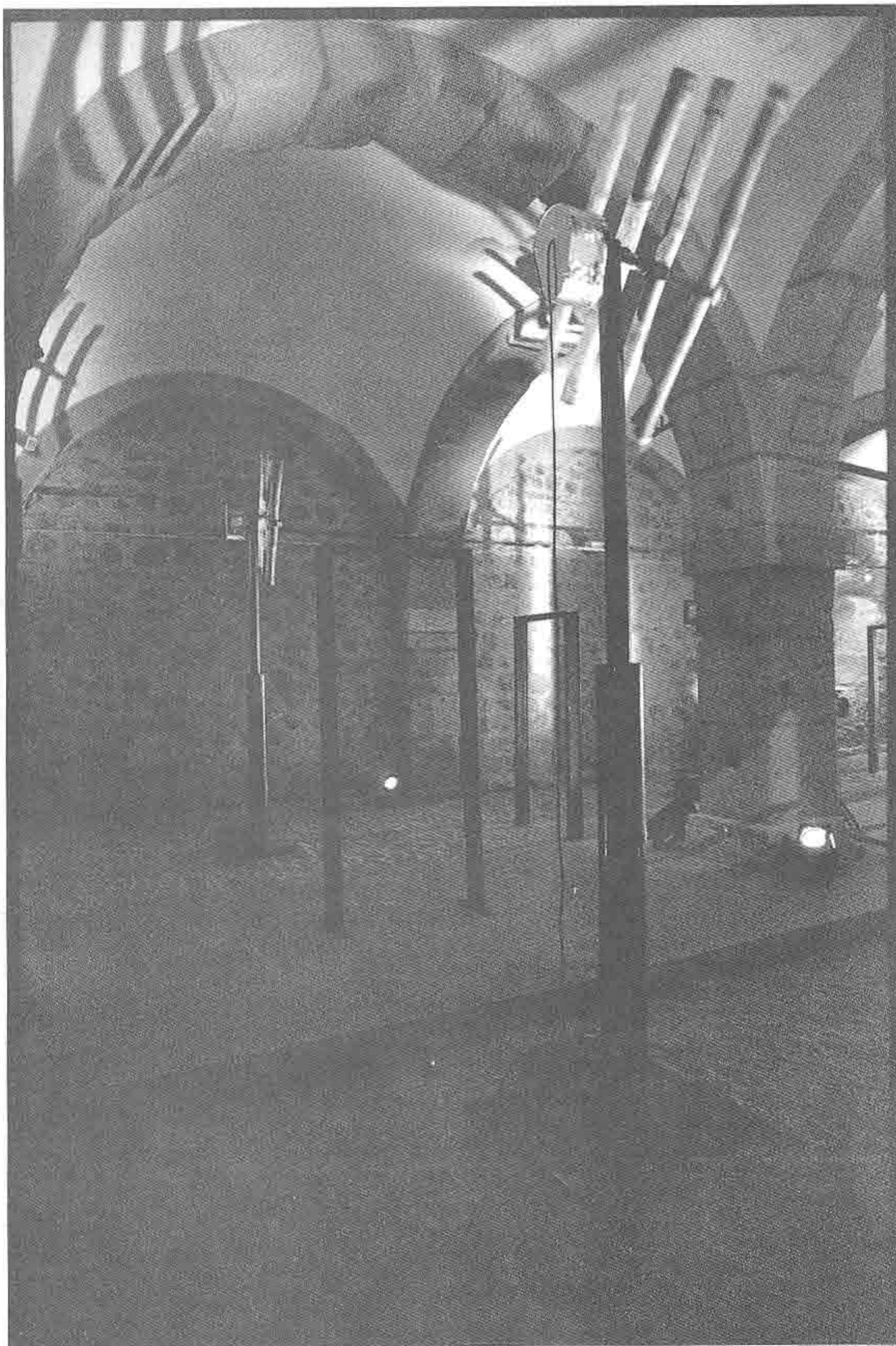

FENOMENOS ATMOSFERICOS

MIRAR DE NO DARLE AL GATO

PALOS DE LLUVIA

Trayectoria

Seis años transcurren entre la primera presentación de Arena Teatro y el estreno de estos EXPROPIADOS. Seis años cargados de proyectos, espectáculos, giras, producciones y toda la parafernalia que una propuesta creativa coherente requiere hoy en día.

Aunque, básicamente, en cada nuevo montaje la historia se repite, lo cierto es que la historia ha ido creciendo en espiral y la primigenia idea de Arena Teatro y su director Esteve Graset es hoy un verdadero conjunto humano, creativo y organizado que ha hecho posible durante este periodo la realización de seis espectáculos, un concierto-instalación y cuatro instalaciones escénicas⁽¹⁾.

Todas estas creaciones han ido marcando un curioso tour de representaciones que ha posibilitado, bajo esa misma imagen de espiral, que el trabajo de Arena haya sido presentado en buena parte del territorio español, en la mayoría de países europeos y que haya iniciado últimamente su etapa americana. Trayectoria relacionada con la universalidad que todos los trabajos ofrecen, ya desde el primer movimiento de FASE I: USOS DOMESTICOS, espectáculo con el que se inició esta andadura⁽²⁾.

La temática de aquel primer proyecto se concentraba en la intención de mostrar a unos posibles extraterrestres los usos y costumbres del planeta. Tres actores, litanes de la transmisión, empaquetaban palabras sueltas, creando un formato expresivo que, evocando la mímica, el clown o la gimnasia, sin ningún guiño de interpretación realista, método o cualquier otra catalogación, un teatro físico, desbordante. Así las cosas, Arena Teatro se presenta en el Festival de Sitges Teatre Internacional, edición 1988, revelándose como "lo mejor del festival"⁽³⁾, "minimalista humorista"⁽⁴⁾ o provocadora de "sonoras carcajadas en un festival de aburrimientos europeos"⁽⁵⁾ que dijo la prensa. Esta primera entrega ya anotaba el sesgo cómico que impregna la escritura escénica de Esteve Graset. Contrastaba su tremendismo existencial con la postmodernidad superficial y oficial de los años ochenta.

Abre Arena Teatro una segunda brecha creativa con el espectáculo CALLEJERO I que daría lugar a un CALLEJERO II. Estrenados en el Festival Internacional de Teatro de Granada el uno y en la Sala Olímpica de Madrid el otro, en 1988 ambos. Y aquí estalló la caja de los truenos, porque mientras FASE I causó carcajadas y admiración entre la clientela (críticos, audiencia y programadores), estos dos consecutivos trabajos cambiaron de tercio y escapando de una presumible comercialidad, abierta con el éxito del anterior trabajo, se internaron en todo un mundo de creación peculiarísima. Sin concesiones se presentó una auténtica obra acrisoladora de imágenes, sonidos, movimientos y partituras musicales, que reunidos desbarataban cualquier intento capcioso de ordenar la realidad actual. Teatralmente superaban esquemas y encasillamientos, a pesar de que adjetivos nunca faltan a los estudiosos. Y como mensaje al mundo, aunque lo palpable eran las sombras y luces de una ciudad nocturna, acciones de la fauna urbana en su micromundo de callejuelas y trastos, lo que se intuía era una concepción secreta "escondida", de las acciones del ser humano, ligada a todo tipo de influencias filosóficas, artísticas, ideológicas incluso, que en sí definían la particular visión de Esteve Graset sobre el mundo.

Tendría que ser con la propuesta escénica EXTRARRADIOS, estrenada a finales de 1989 en la Sala Olímpica de Madrid, cuando Arena empezara a convertirse en un fenómeno público. Mucha gente conocía ya su existencia, aunque nunca hubieran visto sus espectáculos. EXTRARRADIOS, una pieza elogiada por crítica y público, "pieza redonda, exacta, compacta, sin el menor error", "una obra universal"⁽⁶⁾, iba a posibilitar a Arena Teatro la presentación de su trabajo en la mayoría de países europeos. Festivales como Acarte de Lisboa, Bruzzle de Bruselas o Summertime de Frankfurt, entre otros, la incluyeron en su programación. Y, curiosamente, si los espectáculos anteriores causaron el desasosiego entre los etiquetadores españoles, no menos iba a ocurrir entre los etiquetadores euro-

peos. "Teatro danza"⁽⁷⁾ ha sido la denominación más utilizada, sobre todo en Alemania. Pero también se habló de "teatro giratorio"⁽⁸⁾ en Bélgica, "made in Arena Teatro"⁽⁹⁾ en Portugal o el curioso "abren puertas a sensaciones"⁽¹⁰⁾ con que se anunció la obra en México, muy recientemente. Donde además el espectáculo causó estragos entre espectadores "convencionales" que se insurreccionaban⁽¹¹⁾, sobre todo en Ciudad de México, y "convencidos" que se entregaron a la propuesta escénica con admiración en Monterrey, como se observa en la crítica que José Angel Olachia publicó en EL PORVENIR de Monterrey.

EXTRARRADIOS es el quinto espectáculo del grupo Arena Teatro, donde la coreografía, la voz, los elementos en el escenario y la música de Pepe Manzanares, con su violín y sintetizador en vivo, hacen que la agresividad del poema aplicado con soberbia hacia el espectador llegue simple y directo a la sensibilidad de quienes, con dicha, son testigos del ejercicio.

La saliva de los gritos sobre la madera y el mobiliario tallándola por el constante empuje de los actores, son sólo un marco para la comedia de los sueños en donde Enrique no sabe "a dónde la voy a llevar, sino sé dónde vive", o donde Elena y Pepa debaten la forma de explicar el episodio inexplicable de lo cotidiano. Sin embargo, no hay nada inentendible, son sólo las interpretaciones de uno que otro subconsciente que vaga por las reales vivencias que no pudieron detonar como ellos lo hacen con la estridencia de sus cuerpos y sus berridos bronquiales.

Aunque en veces parece drástica la ironía de las no explicaciones e indescriptibles sensaciones reflejadas, la conciencia se encuentra envuelta en el cuerpo de la actriz (María), que permanece inmóvil ante el constante ataque del recuerdo o deseo.

Después de la gran demostración de ejercicio corporal y vocal, sólo las sillas, mesas y bancos permanecerán colgadas en lo alto por una cuerda que ese cuerpo consciente eleva, inalcanzable, indescriptible.

Pese a ello, se hace necesario notar que a ese cuadro esforzado y hermoso acuden la iluminación exacta y la inmovilidad de quienes durante más de una hora no evitaron que la angustia de los cuatro generara todas sus expresiones ampliamente aplaudidas.

En 1991 se estrena FENOMENOS ATMOSFERICOS en el Maubeuge International Theatre Festival (Francia). Este montaje supone un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a la producción. Junto al apoyo mantenido por la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alcantarilla desde el principio de la compañía, aparecen el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y el Teatre Obert de la Generalitat de Cataluña, que ya formaron parte en la producción de EXTRARRADIOS, y se suma ahora el Festival Internacional de Teatro de Granada. También, desde 1990, Arena viene formando parte del grupo de compañías teatrales concertadas con el I.N.A.E.M. del Ministerio de Cultura. Pero la producción adquiere también un carácter internacional con la incorporación del propio Festival de Maubeuge y el soporte decisivo del Mickery Theater de Amsterdam. Ritsaert ten Cate, director del Mickery, mantiene un contacto continuo con Esteve Gaset, a pesar de que el histórico centro de producción haya desaparecido después⁽¹²⁾. Con este espectáculo la compañía continúa la tanda de giras europeas, estando presente en el Tramway de Glasgow, Touch Time-Mickery de Amsterdam, Kampnagel de Hamburgo o el Españallalia⁽¹³⁾, entre otros muchos festivales, teatros o citas.

Este montaje daría pie, con su poderosa escenografía dominada por un péndulo de grandes proporciones⁽¹⁴⁾, al montaje de la instalación escénica VENTANA TRASERA, en la que se ofrecían los materiales escenográficos de varios montajes de la compañía desde una perspectiva diferente.

Este nuevo concepto escénico, la instalación, se abre como espacio sonoro y

visual donde la presunta vitalidad de los objetos se ensambla con la eventual presencia de sujetos (músicos, actores, los mismos espectadores) en un espacio-tiempo sin cercos de formato. La intención de Esteve Graset es ahora la liberación de los materiales escenográficos de sus dependencias teatrales, abriéndoles con su "soledad" hacia otros ámbitos de la contemplación. Idea que entronca con futuros proyectos escénicos donde se abandonará el formato frontal mantenido hasta ahora en los montajes. Una experiencia en este sentido fue la realizada en las Pirámides de Teotihuacán y en diversos espacios de la Ciudad de México. Allí se realizaron diversas escenas de los montajes utilizando espacios no teatrales, no escenográficos, pero que ofrecían un vínculo total con las imágenes escénicas. De aquel proyecto, titulado MIRAR DE NO DARLE AL GATO, se realizó un reportaje fotográfico por Paco Salinas, perfecto conocedor de la imagen de Arena Teatro.

Una nueva instalación escénica, PALOS DE LLUVIA, se presenta en los Encuentros de Teatro Contemporáneo, etc 92. El material utilizado forma parte de la escenografía para el montaje de EXPROPIADOS.

Así llegamos al proyecto EXPROPIADOS, que reúne a su alrededor toda la gama de inquietudes que un proyecto artístico coherente puede provocar hoy en día. El proceso creativo de un espectáculo incluye, cada vez más, planos que convergen por y para el fenómeno artístico, pero que en su esencia y forma distan bastante de aquella idea antigua de compañía teatral. Este montaje fomenta unas perspectivas, por el solo hecho de presentarse dentro de la programación cultural de la EXPO 92 y contar con el apoyo en la producción de diversos pabellones, centros e instituciones públicas, que muchas veces se escapan de las intenciones propias de un trabajo artístico.

En el apogeo surgen las preguntas, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué puede pintar una propuesta escénica sutil en una Exposición Universal, mientras una sarta de eventos, celebraciones, conmemoraciones recorre este año emblema?

No se sabe, pero como Arena trabaja con lava⁽¹⁵⁾, no se sabe hasta dónde llegará esta vez la torrentera. Ya el título abre una veta de dudas. Una primera impresión nos dicta que, ciertamente, la gloria del 92 tiene pies de expropiador⁽¹⁶⁾. Pero el título, que algunos habrán considerado como una nueva consigna publicitaria de una compañía teatral deseosa de salir no sólo en las páginas de cultura de los periódicos⁽¹⁷⁾, el título es sólo la llave de la cerradura. Dentro está la casa. ¿Casa ya expropiada, por expropiar, casa de indios que expropiaron a los nativos para construir su casa que ahora expropian nuevos indios? Cualquiera sabe lo que saben las paredes de las casas. Pero en esta casa de EXPROPIADOS no hay paredes. Todo es una sola pieza, sin fragmentos, sin montaje. Una pieza, por cierto, con tintes clásicos. Pero qué sutileza, se habla sin hablar y cuando se habla se habla de otras cosas. Mientras, la narración transcurre contundente. No hay personajes porque nunca los hubo, pero se sospechan los sentimientos, como si las acciones físicas nos hubieran vuelto a expresar algo por sí solas. En esta jauría de mensajes polivalentes, regida por el manejo astuto de la palabra que hoy patea el mundo, ese rasgo de lo físico, lo primigenio, refresca, ciertamente.

Aceptas luego que la expropiación nos afecta. Los expropiados somos nosotros, lo que de nosotros depositamos en los actores de la pieza, que nos representan, nos reclaman. Y así como en Murcia, y en muchos otros sitios, se justifica continuamente la necesidad de allanar, expropiando, parajes donde el hombre vivía ligado a la tierra, de una manera propia, en un medio que guardaba sus propias reglas, una ordenación estricta de las relaciones entre hombres y naturaleza que ha dado identidad a sus huertas durante siglos, y se hace para construir ahora las Avenidas de Futuro, los Grandes Edificios Sociales o Lucrativos, allá "ellos" con su entelequia fin de milenio, así nosotros hemos justificado todos los atropellos íntimos o aparentes, que han hecho de nuestra existencia un producto de marca.

El creador expropió una costilla del hombre, aunque el fin justificara los medios.

Notas

- (1) Lista que aparece detallada en este catálogo.
- (2) Se presentó en mayo de 1986 en la Sala Claramonte de Murcia.
- (3) EL PAIS, Francesc Burget, 2-5-88, Barcelona.
- (4) DIARI DE BARCELONA, Albert de la Torre, 2-5-88, Barcelona.
- (5) EL PAIS, Francesc Burget, 3-5-88, Barcelona.
- (6) LA VERDAD, Antonio Arco, 8-4-90, Murcia.
- (7) FRANKFURTER ALLGEMEINE, Edith Boxberger, 7-7-90, Frankfurt.
- (8) GAZET VAN ANTWERPEN, 26-9-90, Amberes.
- (9) A CAPITAL, Paolo Carretas, 11-9-90, Lisboa.
- (10) EL NORTE, Hernando Garza, 22-10-91, Monterrey.
- (11) EL ECONOMISTA, Flavio González, 22-10-91, México D.F.
- (12) Mickery Theater cerró sus puertas en 1991, después de veinticinco años como centro de producción de la vanguardia escénica internacional.
- (13) Muestra artística que se celebra cada año en uno de los dos países. Ofreciendo el otro una muestra completa de diversos capítulos artísticos (pintura, música, texto, danza, etc). En 1991 se celebró en Italia.
- (14) Pierre Henry de LA VOIX DU NORD de Maubeuge cita a Voltaire para quien "Dios es un inconmensurable péndulo del que ningún humano se escapa". Caroline Willems del NRC HANDELSBLAD de Amsterdam retoma la cita de Voltaire y la termina de vincular a FENOMENOS ATMOSFERICOS, "durante el espectáculo hay un monitor oscilando sobre el escenario como un ojo que observa sin piedad lo que ocurre abajo".
- (15) "Arena Teatro mostraba una fuerza eruptiva mantenida bajo una superficie aparentemente tranquila". DE MORGEN, Paul Verduyct, 28-9-90, Bruselas.
- (16) Coincide en ello el espíritu que Francesc Torres da a su instalación CRONICA DEL EXTRAVIO, presente en la EXPO 92, patrocinada por el Pabellón de Andalucía.
- (17) Consigna del publicista londinense Mark Borkowski.

Trayectory

Six years have passed between the first presentation of Arena Teatro and the premiere of its latest performance EXPROPIADOS. These have been years charged with projects, performances, tourings, productions and all the things that a consistent creative proposal demands today.

The story is basically the same with each new work, but it has been developed as a spiral, and the original idea conceived by Arena Teatro and its director Esteve Graset has become a real human cluster in which it has been possible to carry out six theatre-productions, a concert-installation and four stage-installations during that period⁽¹⁾.

Arena's work has been presented all through Spain and also in many European and some Latin American countries. The path has probably something to do with the universal approach offered in all those works, right since its first 'movement', the performance with which they began the pace, entitled FASE 1: USOS DOMESTICOS⁽²⁾.

As to its subject-matter, that first project focused on showing the Earth's habits and customs to some eventual nonterrestrial beings. So three performers, titans of transmission, packed loose words and created a format of expression in which, evoking mime, circus or gymnastics -and of course with not any realist acting guide or method or any other kind of psychological classification-, they opened a new way of performing, a physical and overflowing theatre. Arena Teatro presented FASE 1: USOS DOMESTICOS at the 'Sitges Teatre Internacional' festival in 1988, where it came off as 'the best thing in the festival'⁽³⁾, a 'minimalist humorist'⁽⁴⁾ or the inducer of 'resounding laughters in a festival of European boredom'⁽⁵⁾, as the journals put it. The comic bias in Esteve Graset's stage writing could already be perceived in that first delivery. His existential tremendousness contrasted with the shallow and official postmodernism of the Eighties.

Arena made a second breach with CALLEJERO I, soon followed by a CALLEJERO II. Both were presented for the first time in 1988, at Granada 'Festival Internacional de Teatro' and at Sala Olimpia in Madrid, respectively. Then the thunder-box opened, as, whilst FASE 1 caused laughter and admiration amongst the customers (critics, audience and programmers), these two subsequent works, fleeing from the presumable marketability resulting from the previous success, entered into a very special world of creation. Uncompromisingly, a genuine work was offered, which was a crucible of images, sounds, movements and musical scores that as a whole hindered any tricky attempt to classify the present reality. They surpassed theatre diagrams and pigeonholing -even if scholars are never short of adjectives. And -although you could clearly see the shades and lights of a nightly city, and actions by the urban fauna in their microworld of side streets and junk what you could sense as a 'message to the world' was a secret, 'hidden' notion of the human being actions, linked with all kind of philosophical, artistic, even ideological influences which -in their own way- were defining the particular global vision by their creator, Esteve Graset.

It would be with a new performance, EXTRARRADIOS, presented for the first time in 1989 at Sala Olimpia in Madrid, when Arena began to turn into a public event. Many people knew about its existence without having seen any of its performances. EXTRARRADIOS, praised by critics and audience, 'a round, accurate, compact piece, without the slightest mistake', 'a universal work'⁽⁶⁾, would enable Arena's performances to be presented at most of European countries, included in the programmes of festivals like Lisbon's Acarte, Brussels' Bruzzle, Frankfurt's Summertime and others. And curiously, if the previous performances created uneasiness among Spanish labelers, not less would happen with the European ones. 'Theatre-dance'⁽⁷⁾ was the most common designation, particularly in Germany. But there were others too -'rotating theatre'⁽⁸⁾ in Belgium, 'made in Arena Teatro' in Portugal⁽⁹⁾ or the unusual 'they open doors to senses'⁽¹⁰⁾ with

which the work was very recently announced in Mexico where, furthermore, the performance was a sensation with 'conventional' audiences who rose up against it⁽¹¹⁾, mainly in Mexico City, so as with 'convinced people' who surrendered to the proposal in Monterrey, as can be seen in the attached review.

EXTRARRADIOS is the fifth performance by the group Arena Teatro, where the choreography, the voice, the elements on stage and Pepe Manzanara's music, with his violin and synthesizer on live, make possible that the aggressiveness of the poem superbly applied to the audience arrives simply and directly to the sensitivity of those who joyfully witness the exercise.

The spittle of shouts on wood, and the furniture carving it through the ongoing pushing of the performers, are only a frame for the comedy of dreams in which Enrique ignores 'where will I take her if I don't know where she lives in', or where Elena and María have a discussion about how to explain the unexplainable episode of the daily life. However, there is nothing which cannot be understood, these are only the interpretations by one or other subconscious wandering through the real personal experiences that they could not make explode as the performers do with the shrillness of their bodies and their bronchial shrieks.

Although sometimes the irony of the non-explanations and of the indescribable sensations reflected seems drastic, the conscience becomes involved in the body of the actress (Pepa), who remains immobile under the persevering attack from memory or desire.

After the great demonstration of body and voice exercise, only the chairs, tables and stools will remain hang in high from a rope that a conscious body rises up, unattainable, undescribable.

It must be pointed out, however, that this brave and beautiful picture is supported by the accurate lighting and the immobility of those who, for more than one hour, did not impede that the anguish of the four performers generated all their widely applauded expressions. (José Angel Olachia - EL PORVENIR Monterrey - México, October 1991).

FENOMENOS ATMOSFERICOS was presented at Maubeuge's International Theatre Festival in France in 1991. This production implies a leap both in quantity and quality for the company. Together with the support held by the Murcia Regional Government and by the Council of the town of Alcantarilla, and by the Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas and Teatre Obert/Generalitat de Catalunya –all of them already producing EXTRARRADIOS–, also the Granada International Theatre Festival was co-producing FENOMENOS ATMOSFERICOS now. Besides, since 1990 Arena is one of the theatre companies concerted with the Ministry of Culture's INAEM. Furthermore, it gets an international dimension when both Amsterdam's Mickery Theatre and the Maubeuge Festival decide to take part in the production. Mickery's director, Ritsaert ten Cate keeps an ongoing contact with Esteve Graset, even if this outstanding production center disappears a bit later⁽¹²⁾. Arena goes on with its touring series and FENOMENOS ATMOSFERICOS is programmed by Tramway in Glasgow, Mickery's Touch Time in Amsterdam, Kampragel in Hamburg or 'Españallalia' in Rome⁽¹³⁾, among many other festivals and venues.

With its powerful setting dominated by a huge pendulum⁽¹⁴⁾, this performance would give rise to the stage installation VENTANA TRASERA, in which the scenographic materials from several Arena productions were shown in a different perspective.

This new staging concept, the installation, appears as a sounding and visual space where the vitality of objects assembles with the presence of subjects (musicians, actors, even the audience) in a space-time without limits in format. Esteve Graset's aim is now to free the scenographic materials from its theatre dependence, taking them, together with their 'loneliness', to other areas of vision.

This notion is linked with some further performance projects where the until now usual front-approach is abandoned. That was the recent experience in Teotihuacan pyramids and at several spaces in Mexico City. Some scenes from several performances were presented in untheatrical and unstaged spaces which yet offered a complete link with theatrical visions. From that project, MIRAR DE NO DARLE AL GATO, a photo coverage was made by Paco Salinas, who has a thorough knowledge of Arena's images.

A new stage installation, PALOS DE LLUVIA, has been presented in the Encuentros de Teatro Contemporáneo, etc '92, with materials which also will be used in EXPROPIADOS.

This new performance, EXPROPIADOS, gathers the whole range of desires a consistent artistic project can raise now. More and more, the creative process of a performance includes different levels converging in and for the artistic event but which are, both in essence and form, quite far from the old notion of what a theatre company is. This performance arouses some expectations, for the very reasons that it is presented within the cultural programme of 'EXPO 92' and its production is supported by several pavilions, centers and public institutions, that some times do not correspond exactly with the purposes of an artistic work.

Some questions arise in the end. In what direction are we going? What can be the use of a subtle theatre proposal in this Universal Exhibition when a string of events, celebrations and commemorations traverses this symbol-year?

We don't know. As Arena Teatro works with lava⁽¹⁵⁾, we don't know where the avalanche will arrive this time. The title itself opens a vein of doubts. Certainly, a first impression will tell us that the glorious '92 has the feet of an expropriator⁽¹⁶⁾. But although somebody may take it as a new advertising slogan for a theatre company eager to appear in the papers and not only in the 'Culture' pages⁽¹⁷⁾, the title is only the key of the lock. The house is within. A house already expropriated? Just about to be expropriated? A house for enriched immigrants who expropriated the native people in order to build their house now being expropriated by other new enriched immigrants? Who knows what the houses' walls have seen. But in this house of EXPROPIADOS there are no walls. Everything is just a room, no fragments, no montage. A room with classical hues. But how subtle, they talk without talking and when they are talking they talk about other things. Meanwhile, the narrative evolves conclusively. There are no characters, because there never were, but feelings are suspected, as if the physical actions would have told us something on their own again. In this pack of multivalent messages, based on the cunning handling of the word now kicking the world, the feature of the physical and primigenial becomes refreshing indeed.

Then you admit the expropriation is also something of your concern. We are the expropriated -the same as what we place from us into the performers, who represent us and reclaim us. And so as in Murcia and in many other places the necessity of levelling through expropriation is once and again justified, levelling sites where the humans lived bound up with the earth, in their own way, in an environment with its own rules and with a strict arrangement between men and nature, which has given an identity to its lands for centuries, and now this levelling is made in order to build the Avenues of the Future, the Big Social or Lucrative Buildings (that entelechy for the end of the millenium is their affair), so we have justified all the intimate or apparent abuses that have transformed our existence into a trademark product.

The creator expropriated a rib from Man, although the end justified the means.

Notes

- (1) A detailed list is included in this book.
- (2) The premiere took place in May 1986, Sala Claramonte, Murcia.
- (3) 'EL PAIS', Francesc Burguet, 2 May 1988, Barcelona edition.
- (4) 'DIARI DE BARCELONA', Albert de la Torre, 2 May 1989, Barcelona.
- (5) 'EL PAIS', Francesc Burguet, 3 May 1988, Barcelona edition.
- (6) 'LA VERDAD', Antonio Arco, 8 April 1990, Murcia.
- (7) 'FRANKFURTER ALLGEMEINE', Edith Boxberger, 7 July 1990, Frankfurt.
- (8) 'GAZET VAN ANTWERPEN', 26 September 1990, Antwerp.
- (9) 'A CAPITAL', Paolo Carretas, 11 September 1990, Lisboa.
- (10) 'EL NORTE', Hernando Garza, 22 October 1991, Monterrey.
- (11) 'EL ECONOMISTA', Flavio González, 22 October 1991, Mexico D.F.
- (12) Mickery closed down in 1991, after 25 years producing and presenting international and avant-garde theatre performances of all kind.
- (13) It is an artistic exhibition held every year at one of the two countries. It includes painting, music, theatre, dance, etc. In 1991 it took place in Italy.
- (14) Pierre Henry ('LA VOIX DU NORD', Maubege) quotes Voltaire, for whom 'God is a incommensurable pendulum, from which no human escapes'. Caroline Willems ('NRC HANDELSBLAD', Amsterdam), retakes Voltaire's quotation and finishes linking it to FENOMENOS ATMOSFERICOS: 'during the performance there is a monitor swinging over the stage like an eye relentlessly looking at what happens underneath'.
- (15) 'Arena Teatro showed an eruptive strength kept under a seemingly quiet surface'. 'DE MORGEN', Paul Verduyct, 28 September 1990, Brussels.
- (16) A similar intent is given by Francesc Torres to his installation CRONICA DEL EXTRA-VIO, presented in 'Expo 92' and sponsored by the Andalusian Pavilion.
- (17) A slogan held by the London publicist Mark Borkowski.

Producciones de Arena Teatro 1986-1992

1986 **FASE I: USOS DOMESTICOS**

de Esteve Graset.
Música de Pepe Manzanares.
Estreno: SALA CALARAMONTE - Murcia.

MANIOBRAS URBANAS

Instalación escénica
de Esteve Graset.
Música de Luis Muñoz.
Presentación: FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO - Molina del Segura.

1987 **CONCIERTO**

Instalación escénica
de Esteve Graset.
Música de Luis Muñoz.
Estreno: TEATRO CAMPOAMOR - Oviedo.

1988 **CALLEJERO 1**

de Esteve Graset.
Música de Pepe Manzanares y Luis Muñoz.
Estreno: FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO - Granada.

CALLEJERO 2

de Esteve Graset.
Música de Pepe Manzanares.
Estreno: SALA OLIMPIA - Madrid.

1989 **EXTRARRADIOS**

de Esteve Graset.
Música de Pepe Manzanares.
Estreno: SALA OLIMPIA - Madrid.

1991 **FENOMENOS ATMOSFERICOS**

de Esteve Graset.
Música de Pepe Manzanares.
Estreno: MAUBEUGE INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL - Francia.

VENTANA TRASERA

Instalación escénica
de Esteve Graset.
Música de Pepe Manzanares.
Presentación: ENCUENTROS DE TEATRO CONTEMPORANEO "etc 91" - Murcia.

MIRAR DE NO DARLE AL GATO

Proyecto escénico
de Esteve Graset.
Realizado en las Pirámides de Teotihuacán - México.

1992 **PALOS DE LLUVIA**

Instalación escénica
de Esteve Graset.
Presentación: ENCUENTROS DE TEATRO CONTEMPORANEO "etc 92" - Murcia.

EXPROPIADOS

de Esteve Graset.
Estreno: TEATRO CENTRAL HISPANO - EXPO 92 - Sevilla.

Pabellón de Murcia

TEATRO CENTRAL HISPANO

Pabellón de España Exposición Universal Sevilla 1992

CENTRO NACIONAL
DE NUEVAS TENDENCIAS
ESCENICAS

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

COMPANIA CONCERTADA CON **INAEM** INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA
MINISTERIO DE CULTURA

Colabora:

Ayuntamiento de Alcantarilla

FICHA ARTISTICA

EXPROPIADOS

de Esteve Graset

Intervienen

Enrique Martínez
Elena Octavia
Pepa Robles
Mª Antonia Molas
Laura Murcia
Luis Ferrer
Alma Mª Rodríguez
Daniel Albaladejo

Producción ejecutiva

Vicenta Hellín

Ayudante de producción

Mª Dolores Conte

Documentación

Sebastián Ruíz

Administración

José Esteban

Secretaría

Mª José Montoya

Director técnico

Pepe Manzanares

Técnicos

Pedro Hellín
José Antonio Nicolás

Realización escenografía

Miguel Cánovas/TEDIMAG

Música

Bela Bartók
*Música para cuerda,
percusión y celesta*

Escenografía, iluminación y dirección

Esteve Graset

EXPROPIADOS es una producción de Arena Teatro, producida por Pabellón de Murcia-EXPO 92, Teatro Central Hispano-EXPO 92, Pabellón de España-EXPO 92, Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y Ayuntamiento de Murcia. Colabora el Ayuntamiento de Alcantarilla.

ARENA Teatro es una compañía concertada con el I.N.A.E.M. (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), Ministerio de Cultura.

