

La Pera del Olmo

La pera del olmo

Una obra creada, dirigida y actuada
por Natalia López y Toni Ruiz

El disfrute de la actuación en su estado más puro es la materia prima de esta pieza. Situaciones organizadas desde el despliegue del cuerpo, el gesto y el ritmo se crean y se deshacen de un momento a otro con el mínimo de elementos, produciendo diferentes escenarios. Una galería de personajes que se suceden en un vertiginoso recorrido donde se desdibuja la frontera entre lo absurdo y lo posible, entre lo delirante y lo cercano.

Un zapping teatral.

QUIENES SOMOS

Somos Natalia López (Argentina) y Toni Ruiz (España): actores, directores, teatristas, docentes.

Trabajamos juntos desde 2005, cuando estrenamos en Buenos Aires ***Solos***, espectáculo de unipersonales dirigido por Alejandro Catalán que realizó cinco años de funciones en el medio teatral off porteño.

Con este mismo director creamos ***Amar***, estrenada en 2010, obra que participó de la Fiesta del Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la Muestra Internacional de Teatro de Brasilia, del 43º Festival de Teatro de Londrina (Brasil), del 18º Festival Internacional “Em cena” de Porto Alegre (Brasil) y del VIII Festival Internacional de Buenos Aires.

También en 2010, en Madrid, generamos juntos el Ciclo ***Noches de Teatro Despojado***, que permaneció en cartel durante tres años: un espacio abierto donde cada noche se presentaron diversas piezas teatrales con actores y actrices residentes en la capital española.

Ese mismo año, Toni Ruiz incursiona en el mundo del cine dirigiendo y creando mediante improvisaciones el largometraje ***Buenos Aires cuatropuntocinco***, junto a un grupo de actores y actrices argentinos entre los que se encuentra Natalia López. En su participación en la ZonaZine del 14º Festival de Málaga es premiada con tres biznagas de plata: mejor dirección, mejor actuación coral masculina y mejor actuación coral femenina.

Del buen entendimiento en la creación y del compartir una búsqueda estética en común, surgen las ganas de formar una compañía: LA PERA DEL OLMO.

Queríamos investigar y desarrollar nuestra propia producción teatral basada en:

- la primacía de la actuación como forma y lenguaje de creación.
- la escasez de recursos técnicos como forma de generar autonomía y movilidad en nuestras producciones. Nuestras obras tenían que poder viajar con nosotros.
- La calidad artística no debía ir en desmedro de la posibilidad de que nuestros trabajos fuesen accesibles al público no teatral, pudiendo generar identificación.
- el placer. Al ser a la vez un proyecto artístico y familiar, el disfrute de lo que estábamos haciendo debía ser condición estructural de nuestras creaciones.

De este ímpetu y con este espíritu nace nuestra compañía con ***Escenas de teatro despojado*** (2010), y ***La pera del olmo*** (2011). En 2012 nos trasladamos a Madrid donde nos reincorporamos al ciclo ***Noches de Teatro Despojado***, y reestrenamos ***La pera del olmo***. En 2013, junto con un reducido grupo de actores y actrices estrenamos ***Ana se lamenta, fragmentos de ficción***, que realiza funciones actualmente en La Bagatela, Madrid.

SÍNTESIS ARGUMENTAL

La pera del olmo es el encadenamiento sin solución de continuidad de quince situaciones breves que no guardan relación entre sí, más que por ser encarnadas por los cuerpos de los mismos actores. Las pequeñas historias podrían sintetizarse de la siguiente manera.

1. En el “after” de una despedida de soltera, la inminente novia acaba de tener un affaire con el showman en una noche de excesos. El tiempo que ella tarda en comprender lo que sucedió, es lo que a él le lleva vestirse y abandonarla.
2. Una jugadora de hockey está a punto de retirarse. Su manager le miente de una y mil formas para mantener su autoestima elevada y poder seguir viviendo de ella. El tener que enfrentar a la prensa la lleva a un estado de pánico sólo modificado por la repetición del discurso que su representante le dicta.
3. En un mediodía de domingo, un cumpleañero llega a un festejo que no es para él, ni está hecho a su medida. En una seguidilla de preguntas realizadas por la dueña de casa se desnudará la absurda realidad por la que él está pasando, contagiando de amargura a la anfitriona.
4. Dos militantes de un partido político se entusiasman exaltando sus propias ideas. Juntos van haciendo crecer la fantasía de la lista propia, hasta terminar desencontrándose en la traición.
5. Un matrimonio en un departamento de alquiler de una ciudad costera. Lo que para él era un simple paseo, para ella se convierte en una pesadilla.
6. Dos seres alcoholizados luego de una fiesta, en un ataque cínico de risa, intentan generar un diálogo telefónico con un tercero, pero el estado en el que se encuentran nos permite entender poco del contenido y mucho de los efectos de esa charla.
7. Una mujer en un hotel recibe el llamado del marido mientras su amante, y compañero de trabajo del matrimonio, se viste a su lado luego de una noche juntos. Los dos recrean sonoramente una situación ficticia para mantener el engaño.
8. Un presentador de televisión, a punto de recibir un premio, es acicalado por su secretaria, mientras comparte hipócritamente su visión del trabajo con un empleado a quien debe gran parte de su éxito.
9. Dos socios intentan vender los servicios de una administración fantasma. Ineficientes y mentirosos, no se ponen de acuerdo, aunque lo intentan a través de señales que se confunden todo el tiempo, dejando en evidencia la inconsistencia del plan.
10. Un flash de la excitación del llamado a larga distancia anunciando un casamiento.
11. El llamado de un hermano pidiendo ayuda en mal momento, golpea una vez más a una pareja desgastada por la presencia nociva de la familia.
12. Ella acaba de llegar a Madrid sin avisar. Él no hubiera esperado jamás semejante sorpresa. Habiéndose conocido sólo a través de Internet, la posibilidad de enfrentarse cara a cara y tener que pasar tiempo juntos, aterroriza al local.
13. La denuncia realizada por dos seres que han sido sacudidos por una mala noticia envuelve de dramatismo el escenario. La posibilidad de la pérdida, detiene ambos corazones.
14. Un hombre humilla telefónicamente a su ex, mientras la novia actual es víctima de la repetición del vínculo. El hijo del matrimonio antiguo, en el medio, como un trofeo, queda tironeado por las pulsiones de los tres adultos.

15. Un niño queda al cuidado de los tíos. Éstos, ignorantes y temerosos de lo que significa la tarea, despliegan pensamientos fatalistas intentando prepararse para el momento.

PROPIEDAD DRAMATÚRGICA Y PUESTA EN ESCENA

En **La pera del olmo** los dos actores, como magos, hacen aparecer y desaparecer delante de los ojos del espectador, diferentes personajes, momentos, experiencias, sensaciones, lenguajes teatrales.

Como si de un viaje en montaña rusa se tratase la fuerte afirmación de lo presente, de lo que está sucediendo en el aquí y ahora, hace imprevisible para el que mira hacia dónde va a disparar la obra, hasta dónde van a ser satisfechas sus expectativas, cuándo va a venir una curva, una pausa o una bajada en picado, cuándo se va a profundizar sobre una historia o cuándo ésta va a ser arrasada por la ola dinámica que se fue generando.

La pera del olmo invita al espectador a entregarse a un viaje inesperado, en el que como un caleidoscopio, los actores, junto a una silla, un banquito y algunos pocos elementos cambiantes de vestuario, transforman la comedia en drama, el agite en reposo, lo expansivo en contención, un personaje en otro, una situación en otra.

Esta obra no fue escrita ni planificada en su contenido previamente, sino que se fue creando mediante improvisaciones y con la omnipresencia de una cámara de video, que sirvió de registro del material que iba apareciendo como interesante a ser explorado y desarrollado por los actores/directores, Natalia y Toni.

Los puntos de partida desde los que se decidió investigar fueron los siguientes:

- Desde la puesta en escena: *lo despojado, primacía de la actuación.*

Como escenografía y únicos objetos aparecen en escena un cubo y una silla. El cubo y el fuera de escena se utilizan para esconder accesorios que entran y salen completando la imagen de los personajes a crear: un par de zapatos, un jersey, unas gafas, dos teléfonos móviles, una base de maquillaje, un pañuelo, una corbata, una chaqueta, un broche de pelo, un antifaz y un collar de flores. Los objetos aparecen y desaparecen de la vista del público en un abrir y cerrar de ojos y con ellos se acentúa la magia del cambio de escena.

El vestuario compone en la misma dirección. Sobre una base de blanco y negro, los colores que entran en los accesorios recién nombrados juegan estéticamente como manchas agregando dinámica y mutación a las escenas.

LA PERA DEL OLMO

- Desde la dramaturgia: *crear sin texto previo.*

Todas las escenas fueron creadas a partir de improvisaciones. Las situaciones y los personajes surgieron en paralelo con el despliegue de las habilidades expresivas de los actores como consigna. Los momentos

rescatados fueron los que poseían un fuerte interés ficcional a la par que generaban una experiencia sensorial atrapante para el espectador. Una vez acumulado suficiente material se comenzó a pensar la “edición”. Como si de una película se tratase, las escenas fueron pegándose, enlazándose una tras otra, buscando a la vez una transición posible y un buen contraste, que permitiera al público ser todo el tiempo conducido a pesar de que la historia y los seres virasen en un giro repentino.

- Desde lo narrativo: *la misería humana*.

Si bien no partimos de ninguna consigna temática, en el proceso de ensayos se nos fue mostrando un contenido en común que despertó nuestro interés, hablar sobre distintos costados miserables del ser humano. Así, los personajes, bajo el mote irónico de “gente linda”, exploran el engaño, la mezquindad, la ambición, el patetismo, la traición, la humillación, los vicios, la violencia, etc. Estos aspectos fueron tratados a través del humor, de manera que el espectador se pudiera identificar con más de uno, pero sin llegar a la parodia, haciéndole sentir que “convive” con ellos. Nuestra intención fue ficcionalizar determinados comportamientos humanos sin emitir juicio sobre ellos.

RECORRIDO DE LA OBRA

La pera del olmo fue estrenada en la Asociación Cultural La Bagatela, Madrid, en febrero de 2011. Durante el mismo año, en Argentina, realizó funciones en el teatro Silencio de Negras, de Buenos Aires, en el G.A.E. (Pergamino), en Espacio 44 (La Plata), en el Teatro Brancaleone (Monte Grande), en el estudio del artista Agustín Llanos (Málaga) y fue seleccionada para cerrar el Festival de Teatro Independiente de Esteban Echeverría.

La pera del olmo volvió a la cartelera madrileña el 18 de febrero de 2012, en la nueva sede de La Bagatela, en Lavapiés y realizó funciones hasta junio del mismo año.

En enero de 2013 formó parte de la programación del 30º Festival de Teatro de Málaga.

NECESIDADES TÉCNICAS

Espacio

Escenario mínimo: 3m x 3m.

Escenario máximo: 10m x 8m (el escenario podría reducirse a través del uso de bambalinas o cortinados, creando el espacio escénico y la salida necesarios para la pieza).

La altura del escenario no es un condicionante *a priori*. Si esto llegara a provocar una fuga del sonido importante, se evaluaría el uso de micrófonos de ambiente.

Capacidad máxima de la sala: 150 espectadores.

Escenografía y utillería

Elementos a cargo de la compañía:

- Vestuario.
- Banco de madera.
- Utillería a ser usada sobre el escenario.

Elementos que provee el teatro:

- Una silla de madera (clásica, en buen estado, no muy pesada)
- Dos elementos metálicos (para generar sonido en bambalinas)

Sonido

Reproductor de MP3 o de CD: no es necesario operador de sonido, ya que la música utilizada es sólo para acompañar la entrada y la salida del público.

Luces

Los artefactos lumínicos a utilizar dependerán del tipo y tamaño del espacio escénico, siendo necesarios un mínimo de:

- 3 frontales
- 3 contras
- 3 cenitales

El teatro proveerá

- un técnico/operador de luces.

Equipo de viaje

- 2 actores/directores
- 1 asistente general

Tiempo de armado: 4 horas con puesta de luces, guión y ensayo.

Tiempo de desarme: 20 minutos.

FICHA TÉCNICA

Actuación y Dirección: Natalia López y Toni Ruiz.

Asistencia General: Israel Mondéjar y Santiago Fondevila.

Iluminación: Eduardo Pérez Winter.

Vestuario: Paola Delgado.

Ilustración: Paulina Indurain.

Diseño Gráfico: Julieta Pintos.

Fotos: Álvaro Gómez.

Producción: Cía 'La pera del olmo', Teatro Silencio de Negras, A.C. La Bagatela y Onceyonce eventos.

Duración de la obra: 50 minutos.

CONTACTO

laperadelolmoteatro@gmail.com

natalopez@hotmail.com

toni_ruiz1975@yahoo.es

www.laperadelolmo.com

91-256-2632 (Toni Ruiz y Natalia López)

601-249-447 (Toni Ruiz)

601-250-862 (Natalia López)

951-921178 (Puri Ruiz, Onceyonce eventos)

CURRÍCULOS DE LOS ACTORES/DIRECTORES

Natalia López (Pergamino, Argentina, 1978) es actriz, bailarina, directora y docente. Egresó de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires en el año 1999. Se formó en actuación principalmente con Alejandro Catalán y realizó un curso de clown con Raquel Sokolowicz. Estudió Expresión Corporal, Danza Clásica, Danza Contemporánea, Eutonía, Yoga, Contact Improvisación, Barre à Terre, Esferodinamia, Gimnasia Postural Global, y canto y música.

Formó parte del grupo No Se Llama, coordinado por Alejandra Cosín, y de la Compañía Punto Perdido, participando en la creación e interpretación de la obra **Punto Perdido**, y en la asistencia de dirección de **Guarda Nada**, ambas dirigidas por Valeria Kovadloff. **Punto Perdido** participó del 2º Festival Contemporáneo Danzalborde, en Valparaíso (Chile) y de festivales del interior del país. Junto a Marta Lantermo, realizó la obra de danza **Carne y Piedra**, y **El Redondel**, co-dirigido por Lantermo y Patricia Dorín con las cuales participó en festivales nacionales e internacionales. **El Redondel** fue también presentada en la sala Martín Coronado del Teatro Municipal General San Martín en 2006.

En 2005 estrenó **Los Demás No Existen**, dirigida por Juan Pablo Gómez, y **Solos**, espectáculo coordinado por Alejandro Catalán, que en 2009 realizó su quinta temporada en La Vaca Profana. Actuó y bailó en **Cabaret Lagarce**, y coreografió **Cartas a Moreno** ambas obras dirigidas por Lorena Vega. Además actuó en **La Prótesis**, dirigida por Martín Kahan, y en **Amar**, de Alejandro Catalán que hoy sigue en cartel con nuevo elenco en Buenos Aires. Ambas obras participaron en la Fiesta del Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. **Amar** también participó en distintos festivales en Argentina y Brasil, recibió el apoyo de Proteatro y el FNA, y formó parte del Catálogo del INT 2010.

En 2009 estrenó **Muaré**, primera obra como directora y coreógrafa, junto a Marina Quesada, que participó del Festival Internacional Bharat Rang Mahotsav (India), de la Fiesta del Teatro de la Ciudad de Buenos Aires y de la Plataforma Internacional de Danza de Bahía (Brasil). **Muaré** recibió apoyos de Prodanza y del Instituto Nacional del Teatro.

En Madrid realizó funciones de **Escenas de teatro despojado** durante el mes de enero de 2010, espectáculo dirigido y actuado por Natalia López y Toni Ruiz. Ambos crearon y coordinaron, junto a un grupo de teatristas residentes en Madrid, el ciclo Noches de Teatro Despojado que se llevó a cabo en esta ciudad durante tres años.

Recibió el premio Biznaga de Plata como Mejor Actriz (junto al resto del elenco femenino) en el 14º Festival Nacional de Cine de Málaga por el largometraje **Buenos Aires cuatropuntocinco**, dirigido por Toni Ruiz. En 2011 también realizó una participación en la película **Verdades verdaderas. La vida de Estela de Carlotto**, de Nicolás Gil Lavedra.

Desde 2002 desarrolla su carrera como coordinadora en trabajo corporal, dando clases de Estiramiento y Alineación, Entrenamiento Físico y Gimnasia Postural Global, tanto a nivel particular como grupal: en el Estudio AlmagroDanza, Teatro Silencio de Negras, Vilas Club, Movimiento Esquina y en su propio estudio (Buenos Aires); así como A.C. La Bagatela, Centro Cultural Pachamama y Berlín Teatro (Madrid).

Toni Ruiz (Madrid, 1975) Actor, director y docente de actuación. En Madrid inició su carrera de actor en la Compañía Zurdos Contrariados, realizando obras de autores clásicos como Calderón de la Barca, Lope de Vega y Valle-Inclán. Durante este periodo también se formó en Estudio 3, con Agustín Bellusci, además de estudiar y entrenar en teatro en verso, técnica vocal, comedia del arte, movimiento expresivo, técnica 'río abierto' y danza contemporánea.

En julio de 2003 se trasladó a Buenos Aires a estudiar con algunos maestros del teatro argentino como Alejandro Catalán, Augusto Fernandes, Beatriz Spelzini, Raquel Sokolowicz, además de tomar cursos de danza contemporánea y release, contact improvisación y yoga.

En 2004 estrenó dos obras, **Metangomorfosis**, de danza-teatro y **Dos exiliados**, con dirección de Guillermo Ghio, con quien volvió a trabajar al año siguiente en **Cuando los paisajes de Cartier-Bresson**, obra con la cual viajó por Tarragona, Barcelona y Málaga. Ese mismo año estrenó **Para Luisa**, una creación colectiva dirigida por Raquel Sokolowicz, y **Solos** espectáculo de unipersonales dirigido por Alejandro Catalán, que permaneció cinco años en cartel y se presentó también en La Plata, Córdoba, Rafaela y Rosario. Durante 2007 y 2008 realizó funciones de **42 cm**, obra dirigida por Eduardo Pérez Winter y estrenó **El juego del elástico**, en el Centro Cultural de la Cooperación, obra de teatro y danza dirigida y coreografiada por María Ucedo y Mayra Bonard.

En 2010 estrenó **Amar**, dirigida por Alejandro Catalán, pieza con la cual participó de la Muestra Internacional de Teatro de Brasilia, así como del 43º Festival Internacional de Londrina (Brasil), en el 18º Festival Internacional "Em cena" de Porto Alegre (Brasil) y en el VIII Festival Internacional de Buenos Aires. Este espectáculo contó con el apoyo de Proteatro y del FNA, y formó parte del Catálogo del INT de 2011. En 2010 también estrenó en Madrid **Escenas de teatro despojado**, obra que creó, dirigió y actuó junto a Natalia López.

Fue miembro del proyecto AEBA (Asociación de Actores Españoles en Buenos Aires) con quien recibió una Mención Especial en los premios María Guerrero 2010 por su labor realizada en ese año.

En 2009 creó y coordinó junto al actor Federico Liss el Ciclo de Teatro **Lo que dura una canción. Recital de escenas teatrales**, en el teatro Silencio de Negras (Buenos Aires), ciclo que estuvo abierto a la participación de más de 50 actores y actrices de la ciudad durante su primera temporada. En 2010 en Madrid y junto a Natalia López, creó el **Ciclo de Teatro Despojado**. Ambos ciclos cumplieron 4 y 3 temporadas en funciones respectivamente.

En marzo de 2011 estrenó en cine su primer largometraje como director: **Buenos Aires cuatropuntocinco**. Habiendo también creado y actuado en ésta, la película se estrenó en la sección ZonaZine del 14º Festival Nacional del Cine Español de Málaga. Allí fue premiada con tres Biznaga de Plata: Mejor Dirección, Mejor Actor (a todo el elenco masculino) y Mejor Actriz (a todo el elenco femenino).

Fue co-director del Teatro Silencio de Negras desde 2004 a 2012, proyecto gestionado en cooperativa por un grupo de artistas.

Se desempeñó como docente de actuación en el Estudio de Alejandro Catalán y en La Plata desde 2006 hasta 2012. Actualmente imparte clases en Madrid y es actor y director de la obra **Ana se lamenta. Fragmentos de ficción**.

BREVE RESEÑA DE LOS COLABORADORES

- **Eduardo Pérez Winter** (iluminación). Buenos Aires, 1978.
Director, actor e iluminador, trabaja desde 2004 en diversos proyectos teatrales y desde diferentes roles. Junto a Toni y junto a un grupo de teatristas de Buenos Aires co-dirige desde hace ocho años el teatro Silencio de Negras. Eduardo dirigió a Toni en **42 cm** y en su solo **Una mujer de hoy** y se invirtieron los roles en el solo **Fiebre** y en el largometraje **Buenos Aires cuatropuntocinco**. Eduardo fue iluminador en varias obras en las que Toni y Natalia trabajaron, **Muaré, Para Luisa y La prótesis**, entre ellas.
Actualmente ensaya como protagonista el segundo largometraje dirigido por Toni a filmarse en 2012.
- **Israel Mondéjar** (asistencia general en España). Madrid, 1987.
Cineasta. Co-creador en 2010 junto a Toni del largometraje **Buenos Aires cuatropuntocinco**, se sumó en enero de 2011 a la compañía para éste y futuros proyectos como forma de incursionar en el mundo del teatro.
- **Santiago Fondevila** (asistencia general en Argentina). La Plata, Argentina, 1987.
Actor. Alumno de actuación de Toni en 2008, participó como asistente general junto a Natalia y Toni en **Muaré** y **Amar**, antes de sumarse a **La pera del olmo**. También fue asistente de producción en **Buenos Aires cuatropuntocinco**. Actualmente ensaya como protagonista el segundo largometraje dirigido por Toni a filmarse en 2012 y co-dirige el Teatro Silencio de Negras.
- **Paulina Indurain** (ilustraciones). Luján, Argentina, 1977.
Ilustradora, fotógrafa y bailarina. Formó parte de la compañía **Punto Perdido**, junto con Natalia trabajando en las obras **Punto Perdido** en el rol de asistente y fotógrafa, y en **Guarda Nada** en el rol de actriz/bailarina. Además hizo la foto fija de **Buenos Aires cuatropuntocinco**.
- **Álvaro Gómez** (fotos). Bilbao, 1979.
Fotógrafo. Colaborador de La Bagatela, al igual que Natalia y Toni. Realiza las fotos de los proyectos de esta Asociación Cultural. De esta forma se generó el vínculo con **La pera del olmo**.

FOTOS DE LA OBRA

PH: Emiliano Politano

PH: Emiliano Politano

Página12

Viernes, 2 de septiembre de 2011

LAS 12

Pedí lo que quieras

Al olmo no hay que pedirle peras y sin embargo, si existe esa cita, es porque el lugar común es pedir eso que parece imposible. Sobre esto reflexionan a través de diversas situaciones Natalia López y Toni Ruiz en una obra que en cuanto empieza sabe llegar hasta el final sin dar respiro.

Por Sonia Jaroslavsky

La pera del olmo es lo imposible, aquello que no puede suceder, lo que se espera sabiendo (y olvidando) que nunca va a llegar. “La pera del olmo reúne en una idea algo que no se sabe muy bien qué es, pero que en definitiva parece que muchos deseamos”, es lo que enuncia la presentación de esta obra.

En el espacio hay una silla y un banquito, ambos de madera. El actor Toni Ruiz (El) y la actriz y bailarina Natalia López (Ella) a lo largo de La pera del olmo, modifican los comportamientos, las dinámicas expresivas, las tonadas, las formas de hablar, de gesticular y de moverse. Así como suman y/o restan algunos elementos para cada situación, componen diferentes personajes en cada escena. Los cambios de una a otra no están preanunciados, a veces son sorpresivos y otras veces están ocultos en una transición dinámica de la propia escena. Pero lo singular de esta obra es que una vez que arranca no se detiene hasta el apagón final.

Vamos a alguna de las escenas que se despliegan a modo argumental: 1. En un mediodía de domingo, un cumpleañero llega a un festejo que no es para él, ni está hecho a su medida. En una seguidilla de preguntas realizadas por la dueña de casa se desnudará la absurda realidad por la que él está pasando, contagiando de amargura a la anfitriona. 2. Dos socios intentan vender los servicios de una administración fantasma. Ineficientes y mentirosos, no se ponen de acuerdo, aunque lo intentan a través de señales que se confunden todo el tiempo, dejando en evidencia la inconsistencia del plan. 3. Ella acaba de llegar a Madrid sin avisar. El no hubiera esperado jamás semejante sorpresa. Habiéndose conocido sólo a través de Internet, la posibilidad de enfrentarse cara a cara y tener que pasar tiempo juntos, aterroriza al local. 4. Un niño queda al cuidado de los tíos. Estos, ignorantes y temerosos de lo que significa la tarea, despliegan pensamientos fatalistas intentando prepararse para el momento.

El espectáculo pone el foco en distintos aspectos miserables de seres humanamente reconocibles. “Esta idea de crear personajes aborrecibles unas veces, lastimosos otras, tamizaba la selección en el momento de recortar el material surgido de las improvisaciones. La tensión o el ritmo fue buscado justamente desde una noción más musical del armado, tal como si fuera una composición”, cuenta Natalia López. Los seres y las situaciones se transforman mágicamente ante los ojos del espectador, sin artificios. “Teníamos que ‘enseñar’ a verla, ya que los mecanismos de transformación van de lo convencional a lo delirante”, afirma Toni Ruiz. López agrega: “Además, el conjunto de las escenas debían formar una obra y, para eso, unas tenían que estar en relación con las otras: generar contraste, desde lo rítmico, desde el lenguaje, formando en su totalidad una especie de paseo en montaña rusa o en tren fantasma”.

López y Ruiz, radiante pareja de actores y de la vida dicen casi al unísono: “Somos fanáticos de la actuación, de la buena actuación, de los actores que te hacen creer”. Natalia cuenta que ahí querían poner el foco de las situaciones: “Que podían ser absurdas o realistas, cómicas o dramáticas, pero siempre debían

generar adhesión por creencia”. “Es por eso que la actuación debe estar muy afirmada”, agrega Ruiz y sigue: “la puesta en escena despojada favorece además de la actuación su transportabilidad y su adaptabilidad a cualquier espacio”. Hacerla en cualquier lado fue una condición sine qua non para los actores, entre otras cosas porque Toni Ruiz es español, y eso de ir y venir de España a Argentina o de realizar giras por el interior de nuestro país estuvo al momento de generar esta pieza. “Nos quisimos dar ese placer y esa liviandad.”

En la obra los problemas no son específicos de la mujer o del hombre, son problemas humanos: la incomunicación, la traición, la violencia, los desacuerdos en las relaciones, el éxito o el fracaso... “Nuestro vínculo –dicen Ruiz y López–, como equipo de trabajo y como pareja, parte de la equidad y no incorpora esta cuestión como un problema, sino como algo superado. Esto se tradujo a la temática de la obra. Nuestros aportes a la creación de La pera del olmo fueron equitativos en todas las áreas: dirección, producción, dramaturgia y actuación. Esto hace que la obra sea representativa de esta igualdad.”*

Criticunder - críticas de teatro independiente y comercial -

“La pera del Olmo: Expertos viajeros del teatro.”

Por: María Milessi (Colaboradora)

Calificación: * * * *

Una pareja de actores/directores, Toni Ruiz y Natalia López, monta un espectáculo con un dispositivo escénico que pasea al espectador a través de un desopilante despliegue de actuación.

No sólo nos permite apreciar la versatilidad de ambos sino que las mini historias que ponen en escena están resueltas con tal inteligencia que abren mundos cada cual con sus conflictos particulares. Una dupla que funciona. Una dupla que manifiesta todo lo que tiene para ofrecer. Una dupla que se las trae.

Cual dúo de rock, lo único que hace falta para llevar adelante la función son ellos mismos y sus instrumentos actorales. Las distintas escenas son tracks que ellos mismos como directores y creadores nos muestran: unos ya empezados, pasando al próximo antes del final, y en algunos casos todavía nos está cayendo la ficha de qué es lo que está sucediendo, y ya pasan al próximo.

Lo atractivo del espectáculo es verlos a ellos atravesar comportamientos tan disímiles y dinámicas tan opuestas. Para cada escena tienen reglas de juego distintas que los condicionan, además de que las circunstancias a nivel de historia también cambian radicalmente. Y todas ellas ligadas por transiciones fugaces pero trabajadas con proceso. El ritmo se va acelerando hasta el delirio, por momentos no se entiende de qué, pero queremos seguir viéndolos reírse así, intentando hablar entre dientes y gritos. Una obra que pide el bis.

Un zapping de actuación. El espectador sale imaginando, sale con ganas: con ganas de ver cómo seguiría tal o cual historia, qué le pasaría luego a ese personaje, o cómo habría empezado aquello para llegar al punto de tensión en el que se encuentran. Si se pudiera dejar ese canal un ratito más, o haberlo agarrado un ratito antes. Si pudiera decidir. Pero en este caso los que deciden son ellos, expertos viajeros del teatro, modificando el material según lo que van percibiendo que pasa con cada escena.

Uno sale de este espectáculo con la placentera sensación de haber compartido un trabajo que inspira libertad. Para producir, para crear. Cómo la actuación basta y sobra.

Expresivamente se estiran como atletas, sus rostros y cuerpo se moldean de acuerdo a lo que les sucede. Es insólito intentar transmitir todo aquello por lo que atraviesan durante esta obra. Hay que estar ahí.

Estos dos actores nos ofrecen lo impensable, el absurdo absolutamente creíble, la pera que siempre quisimos pedirle a un olmo.*

Detodoslosdias.wordpress.com

La pera del olmo *Sábado, oct 1 2011*

Por: Maria Petraglia

Qué buenos que son Natalia López, Toni Ruiz!!!!!!! Escribieron, dirigieron y actuaron La pera del olmo.

EXCELENTE!!!! Lástima que los descubrí tarde...sino...repetía.

Docenas de escenas que duran minutos...casi sin transición pasan de una a la otra. Desde la muchacha que despierta confundida después de la fiesta de su despedida de soltera hasta el par que debe cuidar al niño y buscan quedarse tranquilos para que todo esté bien, pasando por la jugadora que tuvo un mal partido, la infiel, el cumpleañero que cae en una fiesta donde no conoce a nadie, los colaboradores del político, el presentador a punto de recibir el premio, la visita de sorpresa de la muchacha argentina en Madrid y tantas otras escenas que ya no recuerdo.

Es una obra necesaria. Nadie debería pasar por el circuito teatral de Baires sin verla. Me han dejado sin palabras...y eso es un mérito para cualquiera!!! 😊

María, terminando como empecé...QUÉ BUENOS SON!!!!!!!

P/D. Salen de gira...ojalá los puedan ver!!*

REVISTA MONTAJE DECADENTE

Por Lucho Bordegaray

Octubre, 2011

La pera del olmo

Un hombre y una mujer. Una situación que se desarrolla entre lo soñado, lo indebido y la fatalidad. Con pocas palabras y en pocos minutos le dan vida y está ahí, con toda su complejidad, sostenido por su historia apenas sugerida y abierto a lo que está por venir. Pero lo por venir no acontece: una puerta que se abre, una prenda que se quita o que se agrega, un leve cambio en la expresión del rostro y en la postura del cuerpo, y ya estamos en otra escena. Y así una y otra vez, casi vertiginosamente, sin que esto signifique que cada grafmento, por breve que sea, pierda su sentido.

Natalia López y Toni Ruiz son quienes dan vida a *La pera del olmo* esta galería de personajes o, mejor, de parejas, porque se sostienen y entienden en la interacción, necesitan siempre uno del otro, funcionan en tanto equipo.

Como se trata de un espectáculo fácilmente transportable, ahí andan este mes, llevándolo de paseo: los sábados 8 y 15, a las 23, en Espacio 44, Calle 44 N° 496, La Plata; el viernes 14 a las 20, en el C.C. El Galpón de la Estación, Máximo Paz 146, Monte Grande; y el domingo 30, en la Sala Del G.A.E, Pergamino. Lejos del alcance de esta revista, pero quizás al alcance de quien la está leyendo.

De todos modos, los sábados 19 y 26 de noviembre, a las 21, vuelven a su base de operaciones porteña, en Silencio de Negras, Luis Sáenz Peña 663. Reservas: 4381-1445.*

TEATRORAMA, el lugar desde donde se mira
Abril 30, 2012

¡Viva La Bagatela!: El olmo que da peras, o el placer del teatro despojado

Si me preguntas por qué está ciudad me sigue enamorando después de tantos años, te respondería con una cita en mi último rincón descubierto. Es verdad que a veces parece que Madrid no tiene la efervescencia de mi querida Buenos Aires, o que si pudiera tener mar como Barcelona, entonces ya sería perfecta. Sin embargo cada tanto te sorprendes seducida por un espacio nuevo, con el encanto y los olores y la magia de los rincones viejos pero con las posibilidades de inventar todo lo inédito.

El sábado estuve en **La Bagatela** de Lavapiés, una asociación cultural dedicada al teatro, la literatura, la fotografía, el cine y mucho más. Creo que me conquistaron ni bien traspasé la puerta: sonaba **Babasónicos** y un chico muy amable nos dio un naípe (me tocó de corazones) a modo de entrada. Entre flores y libros, puedes comerte una empanada exquisita (ahí es donde empiezas a comprobar tus sospechas de un elemento argentino entre los componentes de tan particular asociación). Después, los no más de veinticinco privilegiados que disfrutaríamos de esa joyita que es **La pera del olmo**, espectáculo creado, dirigido y actuado por **Natalia López** y **Toni Ruiz**, bajamos al subsuelo.

Ella -como servidora- es una porteña en Madrid; él es un madrileño que podría pasar por porteño. Deliciosos ambos (él me tuvo desde “la chaqueta, bombón”; ella clava como nadie el “¡pucha!”), con mucho talento desgranan su teatro íntimo, despojado, mínimo, casi como si te contaran un secreto al oído. Los textos lúcidos, las situaciones brillantes y la capacidad expresiva de los dos intérpretes nos meten de lleno en una montaña rusa, con el vértigo ante la identificación en las escenas, pero desde el placer más puro ante el juego teatral que te obliga a creer incluso en un olmo que pueda dar peras. Porque en esta obra el deseo de lo imposible (re)contruye ese absurdo cotidiano, tan Carver, tan Sallinger, tan nuestro, en el cuerpo y la voz de la espléndida pareja de actores.

Después del huracán, llega la calma. Y el ritual de la Bagatela impone que los artistas agradezcan e inviten a los presentes a valorar el espectáculo: entrada (salida, en realidad) “a la gorra”. También charlan con el público; investigo un poco y me entero de que esta compañía de teatro “a dos continentes” busca, a través de la primacía de la actuación como forma y lenguaje de creación, que el disfrute de lo que hacen sea condición estructural de sus producciones. Lo consiguen. Se nota. Además me entero de que Toni Ruiz (cuando fue un madrileño en Baires), dirigió una peli -en la que también actuaba Natalia- que me encantaría ver: **buenos aires cuatropuntocinco**.

Descubro que en La Bagatela hay lugar para las iniciativas más atractivas y delirantes: talleres de encuadernamiento, monográficos de collage, clases de costura creativa, club de lectura, grupo de estudio cinematográfico, encuentros con los artistas del barrio... Además del doblete de **La pera del olmo** de los sábados, cada miércoles celebran las **Noches de teatro despojado**.

Entonces entiendo que esta Bagatela no tiene nada que ver con la insulsa definición de la RAE (“cosa de poca sustancia o valor”) sino que se inspira en un texto de **Sonata de invierno (1905)** de Valle-Inclán: “*Yo no aspiro a enseñar, sino a divertir. Toda mi doctrina está en una sola frase: ¡Viva la bagatela! Para mí, haber aprendido a sonreír, es la mayor conquista de la humanidad*“. Sustancia y sonrisas es lo que sobra en este rincón de Lavapiés que algún día, si te animás, también podría ser tuyo.*

La Pera del olmo de Natalia López y Toni Ruiz
La fascinación del rechazo al concepto de historia
(Por Davide Carnevali)

Resulta imposible definir una obra como *La pera del olmo* desde el punto de vista del género. Sería difícil enmarcarla en la categoría de comedia o de drama grotesco, superrealista o iperrealista, o en cualquiera otra definición que busque fijar el tono general de la obra. Resulta imposible precisamente porque un tono general no existe; lo que existe son fragmentos particulares de historias, situaciones evocadas en el escenario que reflejan la realidad en su múltiples formas. Cada fragmento tiene el mérito de agotar la situación y no explotarla más allá de lo natural, un valor añadido que habría sido muy difícil de conseguir planteando una pieza tradicional, donde la acción necesita seguir avanzando más allá -y, a menudo, a pesar- del ritmo natural de la situación. Aquí no hay necesidad de avance forzoso porque no hay una concatenación de hechos que nos lleve de un principio a un final de la obra. Lo que hay aquí son pedacitos de diálogos de pocos minutos, cortos pero siempre de una intensidad envidiable; y probablemente sea la búsqueda de esta intensidad la que destrona el concepto de historia como núcleo de la obra. Los espectadores se dan cuenta desde el principio que el hilo conductor no se halla dentro del contenido de las escenas, sino en la forma en la cual se presentan. Con el único factor constante de estar siempre activos en el escenario -la pareja hombre/mujer protagoniza todas las secuencias- los dos actores van entrando y saliendo de diversos personajes con caracteres y actitudes bien variadas. Natalia López y Toni Ruiz dan muestra así de una tremenda capacidad de transformismo, pasando en pocos segundos de un contexto a otro, de un sentimiento a su opuesto, sin más artificios técnicos que una prenda de ropa y algún objeto, y recreando todo un mundo delante del espectador. Se ríe mucho y con ganas; con ganas de saber qué será de estos personajes creados y ya abandonados tan rápidamente por otros nuevos. Hasta el espectador podría llegar a sentirse frustrado por no poder percibirse de qué les pasará a los protagonistas más adelante, cómo acabará el cumpleaños de Fulanito o el proyecto político de Menganito. Es la frustración de la mente lógica, que no reconoce ahora los patrones tradicionales del teatro narrativo, en que siempre se exige un efecto por cada causa, un desenlace por cada planteamiento, un final por cada inicio. Precisamente lo que la obra no pretende. Aquí no hay ni inicio ni final, todo queda suspenso in medias res, un tiempo sin tiempo en el cual la acción nace y se difumina en un parpadeo, vive hasta que alcance su ápice y ahí se interrumpe. Los actores son el centro, no los personajes; no hay desarrollo psicológico, sino juegos de mutaciones; no es por lo tanto una cuestión de progresión cronológica, sino de ritmo. El mecanismo funciona a la perfección, demostrando que no siempre hace falta esperarse del teatro grandes relatos, si se puede disfrutar de una situación escénica tan hábilmente manejada. Narración mínima, para una teatralidad a su máximo grado.

Talleres que brinda la compañía

- **Entrenamiento Actoral**
- **Composición de personaje: un acercamiento a la actuación**
 - **Gimnasia Postural Global**
 - **Estiramiento y Alineación**

1. ENTRENAMIENTO ACTORAL

Docente: Toni Ruiz

En una época en la que la formación actoral no está basada en una sola metodología y pasa a ser la suma y apropiación de las diferentes técnicas y experiencias transitadas por el actor, el camino de profundización de su capacidad de actuación depende del conocimiento de sus posibilidades, para ser desarrolladas y explotadas, así como de sus límites y dificultades técnicas, para ser asumidos y corregidos en la medida de lo posible.

Objetivos

Durante el desarrollo de este taller se introducirá al actor en el entrenamiento de herramientas que le permitan:

- descubrir y/o desarrollar la lectura subjetiva de su actuación,
- indagar en la creación de un gesto actoral que supere la representación, genere materialidad escénica y, por ende, relato dramático,
- potenciar y apropiarse de algunas dinámicas expresivas que lo favorecen,
- poner en juego su malabarismo o poética actoral de forma individual y en combinación con el de otros actores y con el espacio escénico,
- explotar su campo imaginario como generador de sentido y productor de asociación visual y sonora,
- encontrar mecanismos de desarrollo y repetición del material aparecido.

A quién está dirigido

A actores y actrices con alguna experiencia escénica.

Necesidad espacial y materiales

Es necesario contar con un espacio amplio y acondicionado, así como elementos que favorezcan la creación escénica:

- escenográficos: sillas, sillones, mesas...,
- vestuario: ropa y calzado variado,
- objetos: teléfonos, vasos, botellas...

Asimismo es ideal contar con artefactos de luz y consola para los trabajos de improvisación y escenas.

Duración

Cada clase debe tener una duración de entre 3 y 4 horas. El seminario tendrá una duración de entre 12 y 18 horas.

Cupo

Mínimo 10 alumnos. Máximo en función del tamaño del salón.

2. COMPOSICIÓN DE PERSONAJE: UN ACERCAMIENTO A LA ACTUACIÓN

Docente: Toni Ruiz

Este taller está pensado para producir un acercamiento al mundo de la actuación teatral a personas sin experiencia escénica. Para ello trabajaremos sobre una de las herramientas que permiten al alumno generar el distanciamiento de sí mismo necesario para evitar la sensación de quedar expuesto a la mirada, con el pudor que eso conlleva y que coarta su expresividad: *sentirse otro, sentirse disfrazado*, como forma de sumergirse en la creación de ficción.

Objetivos

Durante el desarrollo de este taller el alumno entrenará ejercicios/juegos que le permitan:

- introducirse en el placer del juego de la actuación,
- descubrir y desarrollar algunas dinámicas expresivas que lo favorecen,
- despertar los mecanismos de lectura subjetiva sobre su actuación,
- poner en juego su malabarismo o poética actoral de forma individual y en combinación con el de otros actores y con el espacio escénico,
- explotar su campo imaginario como generador de sentido y productor de asociación visual y sonora.

Desarrollo de las clases

Después de una entrada en contacto con el trabajo expresivo, se realizarán ejercicios de improvisación individuales, en dúo y grupales, con diferentes consignas que cada actor deberá encarar y desplegar de forma singular y particular.

En estos ejercicios cada uno desarrollará la lectura sobre el material de actuación no solo desde el propio trabajo (como actor), sino también acompañando como mirada activa el trabajo de otros compañeros (como director/coach).

Al final de cada clase analizaremos el trabajo realizado por cada actor. En la acumulación de experiencia a lo largo del taller iremos profundizando en el conocimiento del trabajo de cada asistente.

Los asistentes podrán traer videocámaras caseras para grabarse. Esto permite no solo el análisis del material aparecido, sino también la recuperación los momentos más interesantes.

A quién está dirigido

A gente sin experiencia escénica con ganas de experimentar la actuación.

Necesidad espacial y materiales

Es necesario contar con un espacio amplio, así como elementos que favorezcan la creación escénica:

- escenográficos: sillas, sillones, mesas...,
- vestuario: ropa y calzado variado,
- objetos: teléfonos, vasos, botellas...

Asimismo es ideal contar con artefactos de luz y consola para los trabajos de improvisación y escenas.

Duración

Cada clase debe tener una duración de 3 horas, aproximadamente. El seminario tendrá una duración de entre 12 y 15 horas.

Cupo

Mínimo 10 alumnos. Máximo en función del tamaño del salón

3. GIMNASIA POSTURAL GLOBAL

Docente: Natalia López

La Gimnasia Postural Global (GPG) consiste en una serie de ejercicios que derivan del RPG (Reeducación Postural Global, método científico de terapia manual que asumiendo al cuerpo como globalidad trabaja sobre el sistema locomotor.)

La GPG se realiza en posiciones estáticas pero activas que permiten la elongación de las cadenas fibro-musculares, incluyendo las fascias. Las fascias son tejidos que agrupan y dan forma a estas cadenas y que debido a una infinidad de causas posibles (vicios posturales, sedentarismo, acortamiento muscular producido por la actividad deportiva, lesiones, etc.) pueden retraerse, afectando la alineación y limitando la libertad de movimiento.

Otros trabajos corporales enfocados hacia la elongación actúan generalmente sólo sobre los músculos y articulaciones, encontrando en el acortamiento de las fascias un límite infranqueable.

El objetivo de las clases es enseñar a los asistentes las posturas básicas y las específicas para cada caso, permitiendo que, al finalizar el taller, cada uno pueda practicarlo de manera independiente. Este tipo de gimnasia se realiza intensamente en sesiones de no más de 20 minutos. También por esto es un ejercicio ideal para ser realizado a diario, brindando efectos rápidos y profundos.

Beneficios de la GPG

- recuperación de la elasticidad y la fuerza muscular,
- alineación de la columna vertebral,
- prevención de dolores y lesiones articulares,
- armonización del tono muscular,
- conciencia corporal.

En el taller se trabajará:

de manera práctica:

- movilizando las articulaciones y preparándose para las posturas,
- tomando conciencia del estado del cuerpo,
- realizando las auto- posturas de GPG,
- observando a los compañeros para una mejor comprensión.

de manera teórica:

- conociendo o recordando algunos conceptos básicos de anatomía,
- compartiendo la experiencia vivida en una puesta en común,
- reflexionando sobre las posibilidades y los modos de aplicación de la Gimnasia.

A quién está dirigido

Por ser una gimnasia estática es recomendada para personas que por lesiones en columna no puedan realizar otro tipo de trabajos corporales.

Por otro lado, está comprobada la eficacia de este entrenamiento en deportistas, bailarines, actores y personas que trabajen su cuerpo como herramienta, dado que ofrece la posibilidad de una profunda observación sobre los propios límites.

Necesidad espacial y materiales

Es necesario contar con un espacio amplio, ventilado y climatizado, donde los asistentes se puedan acostar y con paredes donde apoyar las piernas. Es ideal contar con una colchoneta (tipo mat, no alta) o manta por alumno.

Reproductor de CD o MP3.

De parte de los alumnos es indispensable ropa muy cómoda y abrigada en período invernal, para poder trabajar en el suelo.

Duración

Opción 1: entre cuatro y ocho clases, de 1 a 2 horas cada una.

Opción 2: dos clases, de 3 horas cada una.

Cupo de alumnos

Mínimo 6 alumnos, máximo en función del tamaño del salón, nunca superando los 20.

4. ESTIRAMIENTO Y ALINEACIÓN

Docente: Natalia López

Flexibilidad – tono – estiramiento – alineación.

Este taller propone un trabajo consciente sobre la elasticidad y el tono muscular. En la clase se hace foco sobre la relajación, la alineación de la columna vertebral, la flexibilidad articular y la elongación, siempre con la ayuda de la respiración, el manejo del peso y la permanente atención sobre las posibilidades de cada uno.

A través de la búsqueda de un tono muscular más armónico, se hace un registro de toda la unidad funcional del cuerpo en el espacio, y de su alineación partiendo siempre de un recorrido sensorial del eje medio. Se utiliza el piso para trabajar con el mínimo esfuerzo, aprehendiendo el concepto activo de economía corporal, preparando y abriendo las articulaciones. A medida que se entra en calor comienzan a elastizarse las fibras musculares, y acentuando el trabajo sobre la fuerza y la elongación.

Finalmente, al tratarse de un trabajo sobre la percepción subjetiva del cuerpo de cada persona, se practica un sistema de autodiagnóstico para que cada alumno pueda hacer una síntesis de lo desarrollado durante cada clase.

En cuanto a las técnicas utilizadas se practica una combinación entre la Eutonía, el Yoga, la Gimnasia Postural Global, algunos elementos de Barre à Terre y de danza, y ejercicios de Chi Kung.

Objetivos del taller

- desarrollar la conciencia corporal,
- buscar una mayor elongación y flexibilidad,
- fortalecer los músculos posturales,
- ampliar la escucha y la percepción interna.

A quién está dirigido

Este curso está dirigido a personas de cualquier sexo y edad, con o sin experiencia previa en disciplinas corporales y que estén interesadas en lograr una mayor disponibilidad física generando una relación de comodidad con el cuerpo en el día a día

Necesidad espacial y materiales

Es necesario contar con un espacio amplio, ventilado y climatizado, donde los asistentes se puedan acostar y con paredes donde apoyar las piernas. Es ideal contar con una colchoneta (tipo mat, no alta) o manta por alumno y barra empotrada a la pared (no indispensable).

Reproductor de CD o MP3.

De parte de los alumnos es indispensable ropa muy cómoda y abrigada en período invernal, para poder trabajar en el suelo.

Duración

Clases regulares: 1 o 2 clases por semana de una hora u hora y media. Tratándose de un entrenamiento, este curso puede adaptarse al formato bimensual, cuatrimestral o anual.

Formato seminario: hasta 5 clases semanales. La duración máxima de cada clase es de 2.30hs.

Aclaración: este taller se puede combinar con los talleres de actuación, realizándose una clase previamente al comienzo del mismo.

Cupo de alumnos

Mínimo 6 alumnos, máximo en función del tamaño del salón, nunca superando los 20.