DOSSIER DE PRENSA

TEATRO EL MONTACARGAS LLEVA 20 AÑOS FABRICANDO ILUSIONES AL OTRO LADO DEL MANZANARES

Una de las primeras salas de teatro alternativo de Madrid celebra el aniversario de su apertura el próximo mes de Diciembre con una gran fiesta

A finales de este año la sala de teatro alternativo EL MONTACARGAS, situada al cruzar la orilla del río Manzanares hacia el Paseo de Extremadura, celebrará su veinteavo cumpleaños.

Fue en 1993 cuando un pequeño grupo de actores y artistas emprendió la difícil tarea de abrir un espacio cultural alternativo privado a tan solo diez minutos del centro de Madrid.

Para ello reconvirtió una antigua fábrica de caramelos situada en el numero 19 de la calle Antillón en un lugar en donde poder reunir a artistas de todas las disciplinas y exhibir sus creaciones más vanguardistas y experimentales.

Como no tenían dinero suficiente fueron los propios actores los que, como improvisados albañiles, rehabilitaron el espacio poniéndose manos a la obra con el cemento y el ladrillo.

Y no solo eso, Aurora Navarro y Manuel Fernández Nieves, actores formados en la RESAD que ampliaron su forman en París en los años 80 trabajando tanto en salas como haciendo teatro de calle, tuvieron que aprender a ser empresarios, ya que la idiosincrasia del sector de las artes escénicas en nuestro país les obligaba a ser empresarios y gestores, un oficio que desempeñan cada día y que compaginan con su propia compañía de teatro y su vida familiar.

Decidieron llamar a la sala El Montacargas ya que era uno de los elementos emblemáticos que habían sobrevivido a la reforma del local. Este nombre evoca al transporte de energía del suelo al techo, al ascenso al mundo del arte, de las ideas. Tampoco es coincidencia que el nombre de la sala sea el título de un texto dramático del dramaturgo Harold Pinter, premio nobel de Teatro.

Aurora y Manuel crearon de jóvenes la compañía teatral **La Torre Infiel**, y fueron junto a tres socios más los pioneros en levantar el telón en un nuevo espacio cultural de inversión privada en Madrid sin ningún tipo de ayuda ni subvención al principio de su apertura. Ambos actores, formados en el teatro gestual con maestros como Jacques Lecoq o Philippe Gaulier, decidieron cambiar su nombre artístico para pasar a llamarse la compañía **El Montacargas** en honor a la sala que habían abierto juntos en Madrid.

Este pequeño teatro, junto a la sala Triángulo y la Cuarta Pared, es una de las primeras salas alternativas de Madrid y por ello el próximo mes de diciembre celebrará el camino recorrido durante estos veinte años en los que abierto sus puertas cada día.

Su apertura en 1993 ayudó a aumentar el tejido social y cultural madrileño, convirtiéndose en un espacio referente en donde hasta el día de hoy se siguen programando espectáculos de pequeño y mediano formato y de todos los géneros: teatro, cabaret, conciertos, danza, teatro infantil…si bien el humor es su sello principal, siendo el único espacio teatral de la capital que tiene desde hace más de quince años un festival de Clown.

Manuel Fernández, conocido actor de teatro y televisión, junto a su mujer también actriz, Aurora Navarro llevan gestionando esta sala de 216 metros repartidos en tres plantas en donde hacen de todo: sirven cafés y copas, actúan con su compañía, programan espectáculos de compañías tanto emergentes como consagradas y alquilan espacios para talleres y clases. Todo con tal de subsistir, de sobrevivir, pero sobre todo de tener su propio espacio para fabricar cultura y exhibirla.

Su sacrificio, su pasión y su tesón han sido recompensados y pueden decir orgullosos que han sobrevivido a muchos momentos difíciles y ahora, en plena crisis del sector, consiguen programar más de doscientos espectáculos al año.

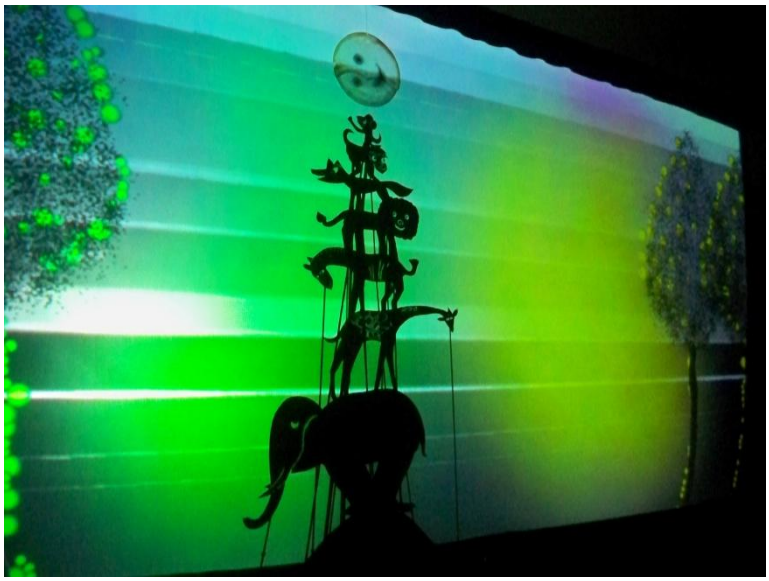
Por su sala pasan una media de **veinte compañías por temporada** de la cual disfrutan una media de **600 espectadores al mes.**

En su escenario han empezado y se han formado conocidos actores de nuestro país de la talla de **Nancho Novo, Nathalie Seseña, Eva Hache, Ruth Nuñez oToni Acosta** y directores de teatro como **Andrés Lima, Jose Pedro Carrión, Mariano de Paco o Blanca Portillo.**

No es un lugar de puro entretenimiento, aunque se consiga pasar un buen rato a carcajada limpia. Ellos cuidan su programación y combinan el teatro de humor con textos de prestigiosos escritores **como Woody Allen, Dario Fo Mario Benedetti, Oscar Wilde, Julio Cortazar, Yolanda Pallin, Boris Vian, Ionesco, Alfonso Zurro, Sanchís Sinisterra, Strindberg,**

O´Neill, Cocteau, , Paloma Pedrero, Sergi Bebel, , Margarite Duras, Jean Genet, JL Alonso de Santos o el Marqués de Sade

La Sala El Montacargas es todo un centro cultural de barrio ya que dinamiza culturalmente a una parte muy cercana de MADRID RIO acogiendo en su sala espectáculos de música, teatro, variedades y **montajes teatrales infantiles como ¿ A qué sabe la luna ? de Nicolás Mallo, que ha cosechado tres temporadas seguidas de éxito de taquilla.**



En cada uno de sus rincones se respira arte y creatividad, y en cierto modo los espectadores que acuden allí pueden disfrutar de un verdadero museo del teatro en sus paredes.

La Planta Baja es un lugar acogedor, de intercambio. Los dueños del Montacargas quieren que todo el que entre a su sala disfruten de una experiencia teatral completa y puedan compartir opiniones e incluso criticar el trabajo de las compañías programadas. Es mucho más que una sala convencional, es un lugar en el que el espectador puede hablar con el director y los actores, un lugar en el que se le escucha, un espacio del que forma parte y son aceptadas todas sus manifestaciones. Un claro ejemplo de ello es la colaboración que la sala tiene con el colectivo **BROOKLYN MADRID** iniciativa cultural por parte de los vecinos del distrito de La Latina.

En la segunda planta es donde se encuentra la sala de teatro, un espacio con capacidad para 60 personas sentadas y 150 personas de pié, que adapta sus instalaciones en función de las necesidades de cada espectáculo.

Y por último, la tercera planta, se alquila como espacio diáfano para ensayos y clases de teatro, yoga, danza o artes marciales.

En cierto modo la sala no ha dejado a un lado su origen como fábrica de caramelos y sigue siendo un lugar muy dulce, donde la diversidad y la imaginación tienen su refugio. Aurora opina que ellos ofrecen caramelos diferentes a los de los antiguos inquilinos : " Los nuestros son de todos los sabores..."

Sus dueños son un claro ejemplo de que más que una forma de ganarse la vida **EL TEATRO PUEDE SER UNA EXPERIENCIA VITAL** y así lo llevan celebrando cada día y a cada minuto durante veinte años,

La primera obra que estrenaron en París con su primera compañía **LA TORRE INFIEL** (su nombre habla de la infidelidad a lo convencional, a lo establecido) se llamaba BOUGES PAS, POUPEÉ. De eso ya hace 25 años para lo cual han elaborado un documental contando con entrevistas e imágenes la trayectoria de la compañía y que se puede ver en internet.

EL 25 ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA se celebró recientemente con el espectáculo teatral **PERRA VIDA, DULCES SUEÑOS** de Miguel Morillo, una versión delirante y surrealista de LA VIDA ES SUEÑO de CALDERON DE LA BARCA en la que se cuenta la historia de dos héroes cotidianos debilitados por la crisis, la corrupción, el abuso de autoridad y la represión de las emociones.

Han sido años de dificultades, sacrificio y transformación, de cuentas en rojo, de jornadas de trabajo interminables y de una constante inestabilidad. Con ello se levantan y se acuestan cada día de su vida Aurora y Manuel.

Su trayectoria personal y familiar es como la de los antiguos cómicos, una estructura familiar que vive y respira teatro según cuenta, Aurora, casada con Manuel desde hace 30 años y madre de dos hijos. Por suerte la tradición como gestores culturales continua en la familia ya que ***su hija pequeña de 18 años programa conciertos de música rock todos los sábados por la noche***.

Como muchos otros emprendedores independientes la pareja ha tenido que aprender a combinar la gestión de la sala de teatro con otros trabajos para poder subsistir aunque sin alejarse del ámbito teatral: dando clases en colegios e institutos y trabajando como actores tanto en teatro como en cine y televisión.

En los orígenes de la sala se constituyeron como asociación cultural pero tuvieron que dejar esta fórmula y convertirse en empresa teniendo que pagar impuestos casi sin tener ningún beneficio, ya que es un requisito fundamental para acceder a las ayudas públicas de las salas de teatro en España. Aurora, que además es Licenciada en Derecho, se ocupa de toda la parte administrativa y burocrática de la sala con mucha dedicación y esmero.

En 1994 cosecharon gran éxito de público y crítica con el montaje teatral **CREATOR** basada en el texto **DIOS de Woody Allen**. Como no tenían tiempo, ensayaban de dos a cuatro de la tarde porque era el único momento libre y aprovechaban que salía un bocadillo de chorizo en la escena para poder darle un mordisco y así poder llevarse un bocado a la boca….se peleaban por él porque estaban verdaderamente muertos de hambre.

Aun así, y con este ritmo frenético, han conseguido estrenar con su compañía un espectáculo todos los años y regentar una sala de teatro consolidada cuya programación se centra en teatro de autores contemporáneos y el teatro de humor y clown.

La Sala El Montacargas ha apostado fuertemente desde sus inicios por el clown, un género a veces denostado en nuestro país y para el cual han convertido sus instalaciones en escenario principal de los artistas y compañías que trabajan e investigan en esta disciplina teatral.

Durante más de 15 años se lleva celebrando dicho festival, llamado originalmente Festival INTERNACIONAL de Clown para pasar a llamarse desde hace dos años el OTOÑO CLOWN Y HUMOR. Se trata de un ciclo que reivindica la risa como elemento terapéutico y revulsivo para luchar en contra de la triste y cruda realidad que impera a veces en la sociedad.

Figuras relevantes de la talla de **Colombaioni, Leo Bassi, Jango Edwars** junto a actores que trabajan esta disciplina como **Alex O´doguerti, Alexis Valdes, Pablo Carbonell,**y compañías como , **Pez en raya, Good idea company, Gilipollas sin fronteras o Ron La Lá** han formado parte de los espectáculos de tan especial ciclo teatral.

Para festejar los 20 años de la apertura de la sala y concienciados con la problemática social actual de nuestro país, el Teatro Montacargas no quiere que el dinero sea un condicionante para poder ver un espectáculo teatral y por ello ha decidido **ofrecer en cada una de sus funciones la entrada gratuita a cinco personas desempleadas.** Son tiempos duros los que corren y nada mejor que un buen espectáculo teatral para animar a aquellos que por desgracia no encuentran trabajo.

Por sus escenarios han pasado compañías emblemáticas como **Morboria, , Monica Valenciano, Ultramarinos de Lucas, la Imperdible de Sevilla, la Inestable de Valencia, Miriñaque de Cantabria, Cambaleo, Arbole de Aragón, Profetas del mueble bar de Canarias, Cascai, Carlos Mò de Cataluña, Benamate, Teatro de la Aparizzione, Residui teatro de Italia** son nombres fundamentales dentro de la programación de El Montacargas y forman parte del viaje histórico de estos veinte años por los agitados mares de la escena teatral de nuestro país.

La compañía El Montacargas actualmente se encuentra preparando el que será su nuevo espectáculo teatral y que se estrenará a principios del 2014. Con un título tan sugerente como **Arde Soria** y en manos de nuevo de **Miguel Morillo** nos contarán una historia de conflictos y luchas entre el Bien y el Mal, entre lo correcto y lo incorrecto. El eterno dilema de todo hombre y que por desgracia sigue tan vigente hoy en día.

Un hombre y una mujer, un matrimonio ambicioso y sin escrúpulos herederos del mito de MACBETH y el de ADÁN Y EVA que, por su codicia y falta de escrúpulos serán arrastrados por el MAL hacia un destino trágico y sin sentido pero siempre tratado desde el prisma de la comedia, ácida e irreverente, singular espejo en el que reflejar con humor los males que nos amenazan hoy en día.

Dentro de la programación oficial de los próximos meses podemos encontrar propuestas como las siguientes:

ESTRENO EN MADRID: ROSALINDA, SOUS LE CIEL

Ekoma Teatro y Cristina Calvo (PAIS VASCO)

Fechas: 17,18,19 y 20 Octubre a las 20:30 h

Rosalinda es una mujer muy particular. Inclasificable, sin etiquetas. Esta forma de ser tan especial hace que esté más sola en el mundo, le cuesta encajar dentro de los cánones establecidos de esta sociedad. Las hojas del calendario pasan y pasan haciendo su situación cada vez más insostenible. ¿ Conseguirá esta situación que Rosalinda deje de ser quién es?

"**Rosalinda, sous le ciel**" es una obra de pequeño formato en clave de humor que nos habla de la soledad, del valor de ser auténtico, de la pasión por la vida, del coraje y del amor que siempre engendra amor.

TRIJODIA

MÁQUINA MECÁNICA (GALICIA Y MADRID)

Fechas: 24,25,26, 27 Octubre a las 20:30 h

"Comedia arrancada a la muerte" Es como define su autor este conjunto de piezas breves. Ahora que el microteatro se ha instalado en la cartelera madrileña, el dramaturgo y director Euloxio Fernández, nos ofrece un conjunto de seis piezas breves "Las Trijodias" en honor a los ciclos de tragedias de la Antigüedad Clásica.

LAS CARTAS DE BERLÍN

CÍA THOR (BILBAO)

Fechas: 1, 2 y 3 de Noviembre a las 20:30h.

Un monólogo estremecedor con el telón de la Segunda Guerra Mundial como fondo en el que Eva Braun se despide del hombre a quien amó. Unas cartas que Hitler no leerá nunca y en las que cuenta como su vida ha estado siempre ligada a él y también lo estará en la inminente muerte que aguarda mientras se esconde en un bunker.

DISTINTOS GRADOS DE LOCURA

ARTES ESCÉNICAS

Fechas 7, 8, 9 y 10 de Noviembre a las 20:30h.

Cuatro micro obras de teatro donde se refleja la complejidad del ser humano, su comportamiento, las relaciones humanas, las apariencias, la intolerancia, la homofobia, la inseguridad, los sueños frustrados, los miedos…

TEATRO INFANTIL

3 noviembre 12:00 y 18:00, 10 y 17 noviembre 18:00 Cía. TEATRO URGENTE presenta: **"CUENTOS DE LA LUNA"**

10, 17 y 24 noviembre, 12:00: TEATRO DE SOMBRAS DE NICOLÁS MALLO con **"A QUE SABE LA LUNA"**

24 noviembre (8 y 15 de diciembre) a las 18:00 LA PACHAROLA con: **"NOS LO DIJO UN RUISEÑOR"**

Y para los más nocturnos y amantes de la música podrán disfrutar en el cabaret instalado cerca del bar **todos los viernes y sábados del ciclo TRASNOCHES a las 22,30 h y por precios populares que van desde los 3 hasta los 8 euros de**:

Viernes 18 de Octubre: **Les Trois**. Música irlandesa, terceto de cuerda

Sábado 19 de Octubre: **El gran Combo de Puertourraco** (Voz, guitarra y percusión, con temas propios y versiones).

Sábado 9 de Noviembre: **A media Luz** (Concierto intimo, con temas variados a través de la voz y el piano).

Viernes 15 de Noviembre: El cantautor **Roberto de Gregorio** cantará "La Música de nuestra vida"

Sábado 23 de Noviembre: Tangos y chotis modernos a cargo de **Variedades Azafrán**.

Sin dejar de programar música y espectáculos y pensando siempre en los espectadores han decidido que, aunque no tengan medios ni dinero, van a celebrar estos 20 años de aniversario por todo lo alto ,invitando a todas las compañías, creadores y espectadores que han pasado por la sala durante todo este tiempo.

Será una fiesta imprescindible e inolvidable ya que la ocasión lo merece, porque, aparte de invocar a las musas, a los dioses y sobre todo a los bancos, la sala sigue viva gracias al esfuerzo y a la capacidad de gestión de sus trabajadores. Brindaremos para que teatro El Montacargas siga como mínimo veinte años o más todavía abriendo sus puertas cada semana a los espectadores madrileños.