

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

CONDEDUQUE

Si das una mirada desde la década de los 70 hasta hoy en día, los conflictos son los mismos, las carnicerías son parecidas, la violencia institucional, las personas en situación de trabajo esclavo... es difícil decir si fue peor antes, o si ahora es todo mucho peor.

Gilson Rego, *Teatro Amazonas*.

Laida Azkona y Txalo Toloza estrenan en Madrid *Teatro Amazonas*, última obra de su trilogía *Pacífico* dedicada a expurgar la barbarie colonial y capitalista. Este programa se escribe antes de las elecciones autonómicas madrileñas. La obra se presentará el primer fin de semana después en un nuevo mapa político. Pase lo que pase, *Teatro Amazonas*, el trabajo de Azkona&Toloza y su trilogía *Pacífico* son más necesarios que nunca, porque como nos muestra *Teatro Amazonas*, queda todo por hacer. En *Tierra Quemada*, su primera pieza juntos, Laida y Txalo se preguntaban: “¿Qué forma de lucha nos queda cuando las demás posibilidades han fallado?”, a lo que desde entonces responden: hacer teatro.

Mientras asistimos a los últimos coletazos del neoliberalismo, pareciera que los fantasmas reprimidos y normalizados a la fuerza durante siglos nos acechan reviviendo el trauma. En un país en el que a día de hoy políticos defienden la hispanidad como “el momento más brillante de la humanidad” blanqueando el mayor genocidio de la historia, donde preferirían salvar Notre

Dame antes que, al Amazonas, en el que partidos dirigen campañas electorales contra 269 menores de edad, el teatro de Azkona&Toloza se vuelve radicalmente urgente, abriendo quizás una nueva vía al mal llamado Teatro Documental, más amplio y diverso que su etiqueta, habitando lo que podríamos empezar a llamar Teatro de la Reparación. Reparación ineludible sin la que los fantasmas y el trauma seguirán creando monstruos, sin la que cualquier futuro imaginable será, por lo menos, una repetición igual de terrible.

Si en *Extraños mares arden*, la primera obra de la trilogía *Pacífico*, Azkona&Toloza reparaban escénicamente el expolio en el desierto de Atacama por la familia Guggenheim, en la segunda, *Tierras del Sud*, lo hacían con el sur del América, descubriendo las operaciones criminales del imperio Benetton en tierras ancestrales mapuches. *Teatro Amazonas* cierra la trilogía reparando la historia amazónica al desvelar las atrocidades sufridas a sus recursos y sus pueblos originales. Laida y Txalo pusieron en marcha esta obra al leer una carta de líderes indígenas a Bolsonaro, representante de una política siniestra que llama a nuestras puertas, en la que se mostraban “listos para el diálogo, pero también preparados para defendernos”. Aunque los incendios y negligencias en la gestión de la pandemia parecen haber sido la respuesta populista, si algo nos ha enseñado su lucha es que no termina, que “la guerra a todo privilegio inmerecido se trata de una guerra sin fin”.

La trilogía *Pacífico* es una máquina con el mismo funcionamiento interno que se ha ido refinando obra tras obra. Si bien los temas varían, en cada una conviven elementos similares. En ellas la escenografía se va haciendo poco a poco, mostrándonos materialmente que la historia puede (re-de) construirse. En la misma línea, Laida y Txalo viajan hasta los territorios donde trabajan, recogiendo testimonios silenciados. Voces que mediante estrategias del *verbatim* o del *reenactment* son invocadas en escena atravesando los cuerpos de Laida y Txalo, convirtiéndose en médiums de historias que vuelven a la vida a través de ellos en cada función. Al cuidado trabajo escenográfico e interpretativo le acompañan vídeos donde se nos explican las fórmulas salvajes del capitalismo, el espacio sonoro creado por Cristóbal Saavedra, todo bajo el baño de luces de la maestra Ana Rovira.

En *Teatro Amazonas* asistimos a la historia decolonial y comprimida de lo que hoy en día llamamos Brasil, pero que en realidad abarca a todos los pueblos de la Amazonia, el pulmón masacrado de un mundo que no puede respirar. Pasando por dictaduras militares, el expolio de Henry Ford, el *Fitzcarraldo* de Herzog, película de cuyo trasfondo esta obra podría ser su versión escénica; en *Teatro Amazonas* recorreremos con Laida y Txalo la historia natural de los pueblos del Amazonas a través del caucho, recurso cuya explotación sirvió para erigir Manaus, la “París de los Trópicos”, en la cual se construyó el teatro que cierra la trilogía *Pacífico*, revelando cómo el Brasil de la samba y el fútbol ha servido para ocultar otras formas de vida por la epidemia capitalista y colonial.

¹ Ursula K. Le Guin, *Contar es escuchar*, Círculo de Tiza, Madrid, 2018.

No todos los fantasmas son malos. Azkona&Toloza llenan con *Teatro Amazonas* la escena de *waihmasã*, en voz de unos de los personajes de la obra, “espíritus buenos, los habitantes de esos lugares que los cuidan. Y aunque han sido traducidos como espíritus, los *waihmasã* no son espíritus, son humanos, son nuestros ancestros”, a los que si escuchamos bien en *Teatro Amazonas*, exigen una justa y urgente reparación. Justino Sarmiento Rezende, otra de las voces encarnada por Txalo, dice claramente: “descolonizar no puede ser solo un discurso”.

Azkona&Toloza

Situadas a medio camino entre el mar Mediterráneo, los Pirineos y el Desierto de Atacama, Azkona&Toloza son una pareja de artistas dedicada a la realización de proyectos de artes vivas. Interesadas en las infinitas posibilidades de la poesía y la antropología visual, la videocreación lo-fi, la performance y el movimiento, sus últimas creaciones se centran en la relectura de la historia oficial y la creación documental pensada para escena. Entendiendo como escena desde la sala de una casa de ópera hasta la inmensidad de un salar altiplánico.

Entre otros teatros y festivales sus trabajos han sido presentados en el Grec Festival y Festival Sálmon de Artes Vivas de Barcelona, Théâtre de la Ville y Festival d’Automne de Paris, La Bâtie Festival de Genève, FIAC de Salvador de Bahia, Museo Univesitario del Chopo de Ciudad de México, Romaeuropa Festival de Roma, Salón Nacional de Artistas de Colombia en Bogotá, Naves de Matadero y Teatro Español de Madrid, NAVE de Santiago de Chile, Escena Abierta de Burgos o Temporada Alta de Girona.