

La vida desencajada

Víctor, un hombre al que no le gusta salir de casa (interpretado con inteligencia y humanidad por Iván Rojas).

Por Daniel Ge

Crítica teatral de

Retrato de familia, del **Teatro Atómico**
La Trastienda Teatro (calle Sierpe, 2). Madrid.
Domingo 2 de marzo de 2014, a las 19.00.

Carmen Gil e Iván Rojas firman juntos el nuevo texto y montaje teatral del Teatro Atómico. Acostumbrados a caminar por el sendero del riesgo, la *troupe* que dirige Iván Rojas se permite un cambio de registro y eso siempre es de agradecer. Dejan atrás la comicidad potente y provocativa de *Urgencia*; a la comedia negra y visualmente perfecta de *Dulcemente te mataré*, por citar sólo dos de sus últimos montajes y apuestan ahora por un golpe de timón, por un cambio de registro en *Retrato de familia*, que es, a mi parecer, una sátira melancólica e intimista sobre los anhelos del ser humano... y eso, claro, sin dejar de lado sus señas de identidad que hacen tan interesante el trabajo del Teatro Atómico: el riesgo como santo y seña; la exploración de los dramas cotidianos que tocan los anhelos más humanos; y su apuesta comprometida y permanente por encontrar un tipo de teatro social contemporáneo y rompedor.

Mao Tse-Tung definía a la sátira como el arma más eficaz que el pueblo ha tenido en sus manos para comprender, por sí mismo y dentro de su propia cultura, las triquiñuelas y prevaricaciones de los poderosos. Darío Fo, por su parte, explica que lo más interesante de la sátira es que hace comprender lo que permite y permitía (está en la tradición del juglar) al actor del pueblo arañar las conciencias y dejar un regusto amargo o quemante. Sin pretender alcanzar las altas reflexiones del político y estadista chino, y acercándose más al pensamiento del actor y escritor italiano, la sátira intimista y humilde del Teatro Atómico propone un viaje imaginario y cercano, nostálgico y evocador, amargo y dulce, tierno e hiriente... como toda familia que se precie. Y eso no es poco.

La amargura es otra constante en el trabajo del Teatro Atómico y está presente en el tejido de *Retrato de Familia*. Ahí se transparenta esa angustia vital, esa crisis permanente que logra que los seres humanos como Luci, Roberta y Víctor cada vez tengan menos tiempo para acordarse de su ser más íntimo y vivan más pendientes de llegar a final de mes (cada uno con sus preocupaciones más urgentes) que de vertebrar una vida plena. Como contrapunto y parte esencial de la sátira está la perra de la familia, Flauta, un chucho obsesionado por alcanzar todas sus metas y mejorar constantemente en su carrera espacial. De él nos ocuparemos más adelante.

Roberta, una diabética que trabaja (interpretado por la magnética y potente Carmen Gil).

La sátira intimista del *Retrato de familia* del Teatro Atómico bucea en una parte esencial de nuestra confusión vital de principios del siglo XXI: en vez de trabajar para vivir, se vive para trabajar; en vez de producir y consumir para vivir, se vive para producir y consumir. Se invierte el orden lógico y normal de las cosas.

Hay una alteración completa de la jerarquía entre fines y medios. Lo que es medio se convierte en fin, y viceversa. El trabajo, la producción y el consumo –lo que es tanto como decir la actividad económica, con el dinero que es la fuerza que la impulsa y la hace posible– se erigen en los fines a los que se supedita y sacrifica la vida por entero. Y lo mismo pasa con otras muchas cosas que deberían servir a la vida y acaban dominándola, sometiéndola y asfixiándola. Abundan quienes no piensan nada más que en comer, beber, dormir, fornicar, comprar, consumir, limpiar y barrer, acicalarse, broncearse, coleccionar (o acumular cachivaches), estudiar sin parar (acumular conocimientos y titulaciones sin ton ni son), cotillear y chismorrear (estar pendiente de la vida ajena), presumir o figurar (buscar que se hable de ellos, lo que es tanto como decir vivir en la mente ajena), parlotear, protestar, quejarse, criticar a los demás, hablar por el teléfono móvil, chatear, estar pegado a la pantalla del ordenador, divertirse, ver la televisión o ganar dinero. Y se dedican y entregan a ello como si eso fuera la única actividad concebible, o incluso la finalidad misma de la vida, haciendo consistir su vivir pura y simplemente en una o varias de tales ocupaciones.

Luci, una niña que se lo come todo (Susan Ríos borda su papel con sensibilidad).

Lo interesante del último montaje del Teatro Atómico es que consigue desvelar ese profundo drama existencial en unas pocas pinceladas. Es dentro de esa familia asimétrica en donde se constata un descontento y una insatisfacción insuperables, en donde se siente un malestar y un pesimismo constantes, se carece de horizontes, se halla deprimida y dominada por la tristeza y la amargura. No cabe duda que eso es un reflejo de la crisis actual con la que ahora nos encontramos y de la que aún no vemos luz al final del túnel, por mucho que algunos políticos aseguren lo contrario. En el fondo, la realidad es muy tozuda y los actores somos los primeros en sentirlo.

Pero no todo es amargura en *Retrato de familia*. El personaje de Víctor, ese travesti que nunca sale de casa, revitaliza junto a Flauta, la vida y a los personajes de la obra. Le da sentido y optimismo. No por nada trata de darle dignidad a su pequeña existencia otorgando jerarquía y amor propio a sus hermanas, por un lado. Por el otro, Flauta, la perra huída (según sus fantasías perrunas ha viajado al espacio emulando a Laika), propone - como ya mencionaba líneas arriba - un contrapunto diferente en la obra. Flauta es ninguneada por todos los personajes, ignorada pese a sus intentos de quedar bien con todos, y cuando desaparece es finalmente aceptada y querida... en el fondo, Flauta es una posible metáfora de la propia vida, de la felicidad de la vida, de eso que todos conocemos pero ninguneamos, preocupados por otras cosas (trabajar, consumir, comer o chismorrear, por ejemplo), que en fondo son sucedáneos de una actividad plena.

Flauta, el perro de la familia (interpretado con delicadeza por María Mendizábal).