

FUERA DEL JUEGO

Una ficción documental
inspirada en el Caso Padilla

Texto y puesta en escena: **Abel González Melo**

Concepto artístico y producción: **Dagoberto Rodríguez**

Una creación de

Este espectáculo, primera colaboración entre el artista visual y productor Dagoberto Rodríguez y el dramaturgo y director de escena Abel González Melo, toma como punto de partida el Caso Padilla, uno de los episodios más violentos de la cultura cubana y latinoamericana del siglo XX.

Tras obtener el Premio Nacional de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con su libro *Fuera del juego* en 1968, el escritor Heberto Padilla es acusado de contrarrevolucionario, sufre censura, persecución y cárcel y, al ser puesto en libertad, el 27 de abril de 1971 protagoniza una sorprendente autoinculpación pública.

El fervor político que tuvo en sus comienzos, el desencanto paulatino ante la realidad que fue constatando durante los años sesenta, la oposición furibunda que expresó desde la escritura, su indescifrable *mea culpa*... Todo el proceso de Padilla está rodeado de un halo de misterio que las cinco décadas transcurridas no han conseguido despejar. Estos sucesos marcaron un antes y un después en la relación entre Arte y Poder en la Isla y fueron el disparador de las políticas culturales que se propagaron por toda Cuba a partir de entonces.

Elenco

Heberto Padilla / **Yadier Fernández**

Belkis, su esposa / **Ginnette Gala**

El Compañero que los atiende / **Rey Montesinos**

Equipo creador

Texto y puesta en escena / **Abel González Melo**

Concepto artístico y producción / **Dagoberto Rodríguez**

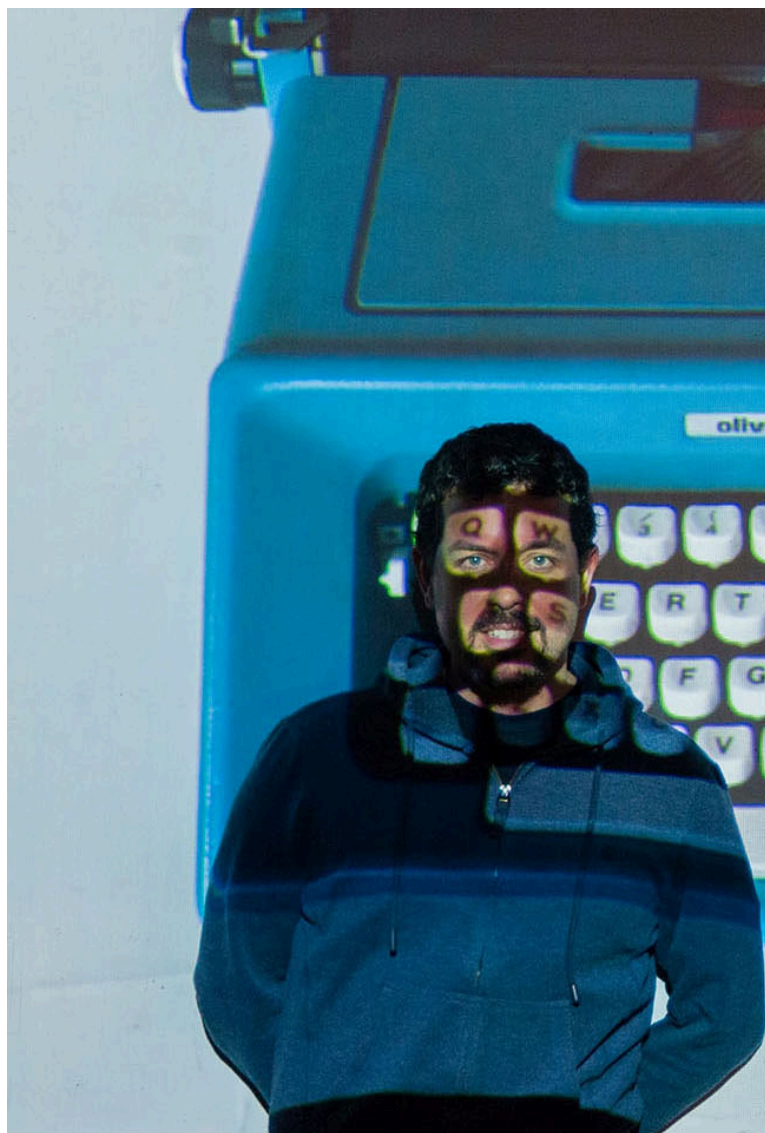
Música original y diseño sonoro / **Antonio Dueñas**

Videografía / **Daniel Martín Corona**

Diseño de iluminación y coordinación técnica / **Agustín Maza**

Fotografía / **Jesús Antón**

Coordinación ejecutiva / **Carmen Hidalgo**

Abel González Melo (La Habana, 1980). Dramaturgo y director teatral. Doctor en Estudios Literarios y máster en Teatro por la Universidad Complutense de Madrid, y licenciado en Teatrología por la Universidad de las Artes de Cuba. Cursó la Residencia Internacional del Royal Court Theatre de Londres y estudió en el Maxim Gorki Theater de Berlín y Panorama Sur de Buenos Aires. Durante años ha trabajado junto a Carlos Celdrán y Argos Teatro, compañía que ha estrenado gran parte de su dramaturgia. Sus textos se han representado y publicado en más de veinte países y se han traducido a una decena de lenguas. Ha obtenido, entre otros, el Premio Internacional Casa de las Américas 2020 (*Bayamesa*), el Premio Nacional de Dramaturgia Virgilio Piñera 2014 (*Epopeya*), el Premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 2014 (*Mecánica*), el Premio de la Embajada de España en Cuba 2005 (*Chamaco*), el Premio Cubano-Alemán de Piezas Teatrales del Instituto Goethe 2009 (*Talco*), en tres ocasiones el Premio de la Crítica Literaria y en cuatro el Villanueva de la Crítica Teatral en Cuba, así como el Premio Cultura Viva 2012 por el conjunto de su creación literaria. Ha sido dramaturgo residente del Teatro HOME de Mánchester en la temporada 2015-16, y en la actualidad lo es de Teatro Avante de Estados Unidos. Es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, e imparte cursos en múltiples instituciones académicas y artísticas del mundo.

Dagoberto Rodríguez (Caibarién, 1969). Artista visual. En 2014 funda en Madrid, y desde entonces dirige, May Green, un equipo de arte multidisciplinar que tiene el fin de promover y desarrollar proyectos innovadores combinando pintura, diseño, arquitectura, escultura, cine, música y teatro. Rodríguez se graduó por la Universidad de las Artes de Cuba en 1994. En 1992 cofundó el colectivo Los Carpinteros, uno de los más reconocidos a nivel internacional del arte latinoamericano contemporáneo. Sus obras han sido expuestas en los museos e instituciones culturales más importantes del mundo, y forman parte de prestigiosas colecciones como el Centre Georges Pompidou de París, Centro Cultural de Arte Contemporáneo de México, Reina Sofía de Madrid, Guggenheim Museum y Museum of Modern Arts de New York, National Gallery of Canada, Tate Modern de Londres, etc. Entre sus decenas de exposiciones individuales destacan, recientemente, *Weather Report* y *Visión de túnel* (Sabrina Amrani Gallery, Madrid), *Crystal Planet* (Piero Atchugarry Gallery, Miami), *New Viewings* (Barbara Thumm Gallery, Berlín), *Guerra interior* (Centro Atlántico de Arte Moderno, Gran Canaria), *Puentes invertidos* (Galerie Peter Kilchmann, Zurich) y *Tus manos están bien* (Ivory Press, Madrid). Su obra emplea el humor y la ironía para hablar sobre temas centrales del arte, la política y la sociedad.

Yadier Fernández, con experiencia como intérprete en cine, teatro, radio y televisión, ha obtenido en Cuba en dos ocasiones el Premio Caricato a la mejor actuación. En 2000 aparece por vez primera en TV, completando su formación en el grupo de teatro Buscón, dirigido por José Antonio Rodríguez, y en Argos Teatro, bajo la guía de Carlos Celdrán. Destacan en su trayectoria los filmes *Omertá* (dir. Pavel Giroud), *Casa vieja* (dir. Lester Hamlet), *El regreso* (dir. Blanca Rosa Blanco), *Inocencia* (dir. Alejandro Gil), *Bocaccerías en La Habana* y *Nido de mantis* (dir. Arturo Sotto) y *Casal* (dir. Jorge Luis Sánchez). Ha iniciado su carrera en España con la obra *Fobias*, estrenada en el Teatro Lara, dirigida por Rebeca Ledesma, y con el telefilme *La princesa Paca*, producido por Televisión Española y La Cometa.

Ginnette Gala posee una amplia formación teatral con diversos directores cubanos, y sobresale su trabajo como actriz en la compañía Rita Montaner de La Habana. Actualmente integra la Compañía Paloma Mejías, radicada en Madrid, con la cual mantiene en repertorio, desde hace varios años, los espectáculos *La venganza de don Mendo*, *Los miserables*, *La casa de Bernarda Alba* y *La vida es sueño*, entre otros. Dentro de su trabajo en dramatizados para la radio y la TV, destacan la telenovela *Aquí estamos* y el programa *La dosis exacta*, producidos por la Televisión Cubana. En 2018 formó parte del elenco de *Ataraxia*, producida por La Belloch Teatro con texto y dirección de Abel González Melo.

Rey Montesinos se gradúa como actor y director en la Universidad de las Artes de La Habana y actualmente compagina su labor creativa con la de docente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Forma parte de Argos Teatro, bajo la dirección de Carlos Celdrán, en montajes como *Baal*, *El alma buena de Se Chuán*, *La vida es sueño* y *Chamaco*. En Madrid ha protagonizado, con Mephisto Teatro, *El burgués gentilhomme*, *El juego de Electra*, *Donde hay agravios no hay celos* y *Fuenteovejuna*, dirigidos por Liuba Cid. Ha trabajado en el Teatro Real, bajo la dirección de Calixto Bieito, en *Woyzeck*. Su amplia labor teatral reúne asimismo estrenos como actor o director en diferentes compañías con presentaciones en España, Alemania, Portugal y Estados Unidos. Ha participado en series televisivas como *Arrayán*, *Familia*, *Comisario* y *Aquí no hay quien viva*. En cine, trabajó en el filme *Aunque estés lejos* (dir. Juan Carlos Tabío) y *Lucas como Sara* (dir. Day García).

Notas al programa

Cuando Dagoberto Rodríguez me propuso que trabajásemos juntos en este proyecto, sentí un escalofrío. El caso de Heberto Padilla pertenece a una zona vedada del imaginario intelectual cubano: aquella donde, en medio de la pasión creadora, irrumpe el miedo. Mientras conversábamos, creí percibir el origen de la fascinación de Dago: un personaje que encarna el devenir de la Isla y que, como ella, se ha ido convirtiendo en inquietante paradoja. Su fervor revolucionario, su desencanto paulatino, su oposición furibunda, su indescifrable *mea culpa*. Todo el proceso de Padilla está rodeado de un halo de misterio que las cinco décadas transcurridas no han conseguido despejar.

No ha sido nuestra intención aclarar nada. No podríamos hacerlo. Mientras más nos adentrábamos en la selva documental, más difícil veíamos recomponer una verdad. Los artículos dispersos, las declaraciones en prensa, las fotografías amarillentas, los reportajes televisivos... La memoria hecha trozos, distorsionada cual si fuera una pintura de Antonia Eiriz. Restos de una vida, de una época, que nos hablaba directamente. Que se refería a nosotros. Que nos miraba a los ojos. El arte como bisturí, hendiendo la carne. El pánico a la censura, al chantaje, a la prisión, al olvido. El exilio inevitable. La fragilidad humana a la intemperie. Como si el tiempo no hubiera pasado. La única verdad era esa: todo el expediente de Padilla volvía para sacudirnos.

Con *Fuera del juego* ponemos toda la carne en el asador. Nos sentimos en el deber (disfrutamos el complicado placer) de meternos con la Historia y recuperar un universo estético que es profundamente político. El título de la obra, que robamos del poemario medular de Padilla, resulta premonición y metáfora. ¿Dentro o fuera? El enfrentamiento parece próximo a aquel entre “la maldita circunstancia del agua por todas partes” de Virgilio Piñera y el “nacer aquí es una fiesta innombrable” de José Lezama Lima. Dos polos esenciales, presuntamente irreconciliables, de la cultura cubana, que nuestra dramaturgia insiste en superponer. Fundimos, pues, la herencia de solemnidad y desparpajo en un caleidoscopio que ofrece la obscena imagen del pasado, recompone el inestable presente y susurra angustiosas preguntas al porvenir.

Abel González Melo

Críticas

Cubaencuentro / Carlos Espinosa Domínguez

<https://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/contra-el-secuestro-de-la-historia-334991>

Actuantes / Evelyn Viamonte

<http://actuantes.es/fuera-del-juego/>

El Periódico / Eduardo de Vicente

<https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20210528/utopia-cubana-realidad-que-hacer-hoy-barcelona-viernes-28-mayo-2021-11761892>

Hypermedia Magazine / Beatriz Gago

<https://www.hypermediamagazine.com/arte/teatro/fuera-del-juego-teatro/?fbclid=IwAR0n8Dol2EWjP-ElRjdfOaIlV8l3oaHvqOLOsWDzWjWl3CnVdVwt9nf5PmU>

Entrevistas y reportajes

Cibercuba / Katheryn Felipe

<https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-28-u207870-e192519-s27315-artistas-cubanos-llevan-caso-padilla-al-grec-barcelona>

El Periódico / Marta Cervera

<https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210529/fuera-juego-estreno-versus-glorias-11768954>

Diario de Cuba / Magela Tosar

https://diariodecuba.com/cultura/1622279117_31446.html

Territori Clandestí (Radio Nacional de España) / Paula Ginés

<https://www.rtve.es/play/audios/territori-clandestini/fuera-del-juego-sala-versus/5910373/>

Ona Cultural (Radio Ona de Sants) / Laura Clemente

https://www.ivoox.com/entrevista-a-abel-gonzalez-melo-autor-i-director-audios-mp3_rf_70457940_1.html

On Cuba News

<https://oncubanews.com/cultura/teatro/fuera-de-juego-el-libro-que-inicio-un-caso-policial-ahora-al-teatro/>

Rueda de prensa en Festival Grec de Barcelona

<https://www.youtube.com/watch?v=eM7YqKI-qoo>

Videos

Fuera del juego, promo (1 min)

<https://vimeo.com/328210599>

Fuera del juego, promo Festival Grec (52 seg)

https://www.youtube.com/watch?v=o3TXpN_VIPQ

Coloquio post función Festival Grec

<https://www.youtube.com/watch?v=akLCF5z1zm8>

Contacto

abelgonzalezmelo@gmail.com

info@dagobertorodriguez.es