

Alvaro García de Zúñiga de A a Z : Una grafía BIO en forma de AUTO.

Nací el 17 de Enero de 1958 en Montevideo y desde entonces – como ya he dicho por ahí – estoy vivo y soy Oriental.

Lo hice – eso de nacer –, bajo las luces del quirófano y del plateau cinematográfico, no por que se pensase que iba a tener un destino especial, sino por el hecho de mi madre haber sido escogida para dar a luz en el documental “El Parto sin Dolor” que el Dr. Hugo Sacchi encomendó a su amigo Omero Capozzoli, quién resultó ser, desde mi primer llanto que él mismo registró, mi propio tío. Mi padre – Álvaro García de Zúñiga Cohe – iluminó la escena, cosa que nunca dejó de hacer a través de sus opiniones y consejos durante los 44 años que compartimos juntos en este curioso planeta.

Mis padres divorciaron cuando tendría yo por vuelta de los tres años. Por eso, viví la mayor parte de mi niñez y adolescencia en casa de mi abuela materna y mi madre, pero en el mismo barrio (Pocitos) en el que también vivía mi padre, mis tíos e incluso mi abuelo paterno. Crecí en un barrio lleno de niños, como ahora lo está de automóviles; tuve una infancia dichosa y conservo muchos amigos de ese entonces.

No tuve ni me inculcaron ninguna inquietud cultural particular, a pesar de haber tenido siempre a través de mi tío un contacto permanente con la pintura y el cine, ya que además de pintor y realizador fundó y animó el cineclub de Montevideo que daría lugar mas tarde a la Cinemateca Uruguay, lugares a los cuales mi padre me llevaba en permanencia. Pero fue sin dudas el viaje a Europa que hice con mi padre a mis ocho años lo que despertó una curiosidad profundísima que creo conservar aún y que me marcó definitivamente y me llevó a definir sin lugar a la mas mínima duda – como dijo un amigo de infancia años mas tarde – aquello a lo que dedicaría mi vida: el arte y la producción artística.

Alrededor de mis diez años mi madre me enseñó los rudimentos de la música y sin querer tener otras guías opté por el camino de la descubierta personal. Algo que si bien tal vez no es lo mas conveniente para conseguir resultados rápidos en el aprendizaje, si resultó serlo del punto de vista de la firmeza con la cual quedaron impregnadas cada una de esas experiencias. Durante ese tiempo también, descubrí el fervor de la lectura, al punto de llegar a leer todo lo que me caía en las manos, o por decirlo mejor, como lo dice Cervantes, comencé a hacer parte de aquellos que leen incluso los papeles rotos de las calles.

En 1973, con el golpe de Estado, mi madre decidió que era tiempo de radicarnos en Buenos Aires. Mi padre, militar de carrera – dado que así lo

había decidido el suyo —, quedó en una situación no muy feliz, no solo personalmente, sino además política, ya que era pública su decisión de respetar la constitución e inequívoca su negación cuanto a participar en una intervención militar, que como se sabe, dio origen a la muerte de miles de personas. Mas tarde sería arrestado, desaparecido durante dos meses, luego mantenido en prisión, luego juzgado, degradado, para, una vez finalizado ese período negro en mi tierra natal, y luego de una larga lucha de reivindicaciones, haber sido reincorporado, en situación de retiro. Post-mortem, le fue otorgado el grado de general.

Ese mismo año, en Buenos Aires, comencé mis estudios de violín. Mas tarde también estudié composición con Roque de Pedro, a quien tanto debo, y a los 18 años conseguí mi primer puesto profesional en el grupo Sine Nomine, del Collegium Musicum de Buenos Aires, dedicado a la música antigua y contemporánea. Obtuve luego una bolsa del Mozarteum Argentino que me permitió participar en el 1er Festival Internacional y las master classes que después de muchos años de ausencia en Sudamérica orientó Alberto Lysy. Un año mas tarde en el 2º Festival Lysy, participé en la Camerata Lysy-Gstaad por la primera vez y fui asistente del maestro Lysy y de Sergio Prieto. Fui a estudiar y trabajar con este último como su asistente a la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, en donde residí durante mas de un año, en uno de los períodos mas trágicos y sangrientos de la dictadura pinochetista. A mi vuelta a Buenos Aires, justo cuando estallaba el conflicto de las Islas Malvinas (Falklands), conseguí un puesto en la prestigiada Camerata Bariloche, tocando también en otras formaciones.

En 1984 viajé a Europa con el propósito de seguir mis estudios y trabajar. En Londres tuve el privilegio de poder tomar clases con Norbert Brainin. Gracias a algunos contactos que me facilitó Yehudi Menuhin, pude hacer algunos reemplazos en la English Chamber Orchestra y en la St. John Smith Square Orchestra, pero el no ser miembro de la comunidad Europea hizo imposible mi estada en el reino unido. En finales de ese año, en Madrid, el 23 de Diciembre nació Fernán, mi hijo. Desde Enero de 1985, me establecí en Paris y continué a tomar clases con Norbert Brainin tanto en Paris como en Londres y Colonia, y fui su asistente en una serie de master classes que el Amadeus Quartet dio en el Conservatorio Nacional Superior de Música de Paris. En dicha institución seguí un pequeño curso de composición también con Karlheinz Stockhausen.

En 1987 me fue detectado un cáncer de pulmón (Adenocarcinoma a células poco diferenciadas T3-N0-M0) que quebró por completo mi actividad. Siguiéron dos años de operaciones y tratamientos y a pesar del diagnóstico ser extremadamente reservado, conseguí sobrevivir a esa terrible enfermedad. Lamentablemente eso conllevó a una fuerte disminución de mis capacidades en tanto que instrumentista y luego de un período largo y

difícil comencé a dar clases de teatro musical en l'Ecole du Passage, una escuela de teatro en el barrio de Menilmontant en Paris. Cuando Neils Arestrup, el director de esa escuela, poco después compra el Théâtre de la Renaissance en la zona de los Grands Boulevards, le propuse organizar un festival de músicas contemporáneas, que, luego de grandes esfuerzos durante un período considerable, no conseguimos llevar adelante. Este fracaso me llevó a pensar que tenía por origen la falta de legitimidad que podría tener en tanto que administrador y organizador cultural, dada mi falta de formación en esas disciplinas, por lo que postulé y tuve la suerte de ser aceptado en el Mastère de Management Culturelle que organizaban en conjunto la Escuela de Comercio de Dijon y La Saline Royale de Arc et Senans. Durante un año 18 personas de 10 nacionalidades diferentes seguimos esa formación, en la cual conocí a quien desde entonces es mi mujer, Teresa Albuquerque. Ese período de convivencia casi comunitaria, llevó también a que se conociesen mis escritos, que si bien practicaba de longa data, pocos eran aquellos que alguna vez los habían leído. Sentir el entusiasmo y apoyo de mis colegas y compañeros, y, por supuesto especialmente el de Teresa, me llevó a dedicar mas tiempo y energía a esa actividad.

Una vez vuelto a Paris, hice prácticas en el CNRS (el centro nacional de investigación científica francés) en el cual trabajé en la difusión y divulgación científica y técnica. Una vez terminadas esas prácticas, decidí continuar estudios que contemplasen la ligación entre arte y tecnología, inscribiéndome en la Sorbonne en un DEA (diploma de estudios profundizados, que corresponde al primer año de doctoramiento) de Estética y Ciencias del Arte, bajo la orientación de Costin Miereanu. Obtuve el diploma y pocos meses después decidimos, con Teresa y Fernán, venir a vivir a Lisboa, ya que ella había recibido una oferta laboral muy aliciente.

Una vez en la capital lusa, me dediqué fundamentalmente a escribir, creando con Teresa una no-estructura modulable de producción y edición: blablalab. Uno de mis textos – una pieza teatral llamada "Le théâtre n'est que du Cinéma" – comenzó a circular por la capital llamando la atención de algunos programadores. Finalmente la profesora Yvette Centeno, quien dirigía el servicio Acarte de la fundación Gulbernkian decidió producir la obra; y semanas después el director del Teatro Nacional Dona Maria II, Carlos Avilez, también estaba interesado en producirla. La profesora Centeno tuvo entonces uno de los gestos mas bonitos que alguien ha tenido nunca para conmigo: me "liberó" para que mi pieza pudiera ser producida por el Teatro Nacional, con la condición que le escribiera otra para ser producida por ella.

El resultado fue mi pieza Théâtre Impossible, que Léopld von Verschuer creó en 1998. El año siguiente fue el estreno de "O teatro é puro Cinema"

en el TNDM II y también gané el concurso del Instituto de Cine portugués para la realización de un cortometraje – “Um Dia na Vida” –, que se estrenaría en el año 2000. A este se seguiría un documental – “As Batalhas” – del cual hice luego una versión en DVD bastante particular, llevando técnicamente ese tipo de soporte a los límites operacionales.

Poco mas tarde realicé el cortometraje “Sob Vigilância” y Léopold von Verschuer tradujo y co-produjo con el teatro FFT de Düsseldorf una versión alemana de la pieza Théâtre Impossible – “OmU Original mit Untertiteln – la cual circuló en Düsseldorf, Colonia, Bonn, Dortmund (en donde ganó el premio del Festival Theaterzwang), el Festival del Danubio, la Sophiensaele de Berlín y varios lugares mas. El suceso de la pieza hizo que Markus Heuguer, redaktor del Studio Akustische Kunst de la radio WDR3 me encomendase un trabajo, que terminó en la escritura y producción de una trilogía radiofónica: “Manuel” (“Manuel” – “Manuel II, LA LUCHA CONTINUA” y “Manuel III, LETZTE WORTE”) de aproximadamente una hora de duración cada una y emitidas por dicha estación por primera vez entre 2003 y 2004.

“Manuel” – que había tenido origen en un trabajo para la primera bienal de Oeiras en el año 2000 en conjunto con los artistas plásticos João Louro y João Tabarra, a quienes me sumé en el colectivo “Entertainment Co.” del cual esta fue la última manifestación – se fue transformando en una obra a geometría variable, la cual ha tenido varias declinaciones.

Con Dominique Parent y Arnaud Churin hicimos una presentación de mi pieza “Sur Scène et Marne” en el Instituto Franco-Português de Lisboa, con la cual comenzamos una colaboración profesional que se extiende hasta el día de hoy. También en 2003, a convite de Maria-João Seixas, participé en la primera edición de los “Clássicos na Gulbenkian” dirigiendo partes de la Orestíada de Esquilo, y dos años mas tarde repetiría la experiencia en el ciclo dedicado a Shakespeare.

Daniel Kientzy (el único interprete que se conoce capaz de dominar los siete instrumentos de la familia de los saxofones, desde el sopranino hasta el contrabajo), me desafió a escribirle una pieza para su “Metatrío”, formado por la extraordinaria soprano japonesa Yumi Nara, la sonista cubana Reina Portuondo y él mismo. El resultado fue “Pièce à Conviction – El cuerpo del delito” obra m.oral para soprano, saxofonista y mujer celosa, que ellos estrenaron con la participación de Gyorgy Kurtag en el Festival Nova Musica en Paris. Una performance-presentación de esta pieza (“Corpus delicti”), en una versión un tanto Manuelizada, fue realizada durante la Woche des Hörspiels de la Akademie der Künste de Berlín por Léopold v Verschuer, Alinea B. Issilva, Matthias Breitembach, y yo mismo en 2007.

En 2005 fui, conjuntamente con Lidia Jorge, Antonio Lobo Antunes y

Nuno Júdice, convidado para representar la literatura portuguesa en la primera edición de “Le marathon des Mots” en la ciudad de Toulouse.

Ese mismo año realicé dos cortometrajes – “Reise nach Pina Bausch” y “s/t” – un clip – “Le meilleur des mondes” con música de Tété – y también con Léopold y Alinea B. Issilva presentamos “Manuel em Lisboa” en el Goethe Institut. Alinea B. Issilva, quien ha participado prácticamente todas mis obras y producciones es un alter-ego de Teresa Albuquerque.

En 2006 el Theater am Neumarkt de Zurich produce mi pieza “Exercices de Frustration”, y Teresa produce y participa en tanto que chef-op en el teaser-cortometraje-clip “K-Lear”, que hicimos con William Nadylam pensando ya en conseguir en algún momento realizar un largometraje adaptado del King Lear.

Alinea, Léopold y yo participamos en la Munstermesse 2007 de Berlin haciendo una performance de 4 horas en la cual proponíamos la creación de un Manueleum en Kreuzberg; poco después Maria de Medeiros y William Nadylam leyeron por la primera vez mi “Lecture d’un texte pour le théâtre” en el Centro Cultural Calouste Gulbenkian de Paris, que William y Alinea retomarían durante el festival de Avignon de ese mismo año en la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, en la cual fui convidado a hacer dos residencias de artista, ese mismo año de 2007.

En Lisboa realicé para la RDP “Lógicus & Filosóficus” una pieza acústica basada en el Tractatus de Wittgenstein que representó Portugal en el primer Festival Europeo de Arte Radiofónica estando disponible on line. Luego monté una versión integral linear del texto de Wittgenstein de dos horas y veinte minutos de duración; ambas piezas fueron emitidas por la antena cultural de la emisora nacional portuguesa.

En el Teatro Nacional de São João de Oporto, tuvo lugar la creación de “Conferencia de Prensa” interpretada por William Nadylam y que contaba también con una participación de Alinea B. Issilva. La pieza fue después representada en el teatro Municipal de Almada.

Un mes mas tarde nos trasladamos a Zurich, donde en el Theater am Neumarkt comenzamos los ensayos de mi nueva pieza “radiOthello” que se representó durante los meses de Febrero y Marzo de 2008, con William Nadylam, Léopold von Verschuer, Silke Geertz, Marianne Hamre, Christoph Ratz, Susanne Affolter, Silke Buchholz, Adrian Furrer, René Schnoz e Anastasia Joannidis. En el Théâtre International de Quartier du Prato de Lille montamos una versión en quinteto de “Manuel sur Scène” y poco después, en Lisboa, Alinea B. Issilva representó “Logue” en el Palacio de los marqueses de Fronteira.

La Maison de la Poésie de Paris organizó un festival de poesía oral

durante quince días y tuve el honor que los primeros tres días, en los cuales presentamos siete espectáculos diferentes, fueran dedicados exclusivamente a mis obras. El ministerio de negocios extranjeros francés, conjuntamente con el ayuntamiento de Paris me otorgó una residencia en el Convento des Récollets en Paris durante la cual preparé “Manuel à la Maison de la Poésie ou Manuel de poésie – maison (je ne sais pas c’était pas bien écrit)”, que fue el corpus central de los tres espectáculos nocturnos que presentamos en la Maison de la Poésie. Fue un inmenso honor para mí que Alinea Berlitz Issilva, Luciana Botelho, Wénic Dominique Pierre Béaruné, Robert Cantarella, Arnaud Churin, Thérèse Crémieux, Yaël Elhadad, Rocco Giordano, Zakariya Gouram, Daniel Kientzy, Felhyt Kimbirima, Johanna Korthals Altes, Marie Kraft, Elizabeth Mazev, Maria de Medeiros, Emma Morin, William Nadylam, Emanuela Pace, Dominique Parent, Eric Pessan, Sophie Plattner, Denis Podalydès, Denis Pourawa, Myrto Procopiou, Guillaume Rannou, Yves Rousguisto, Nicolas Struve, Leopold von Verschuer et Liu Yan participaran en estos espectáculos.

Durante esa residencia realicé dos cortometrajes últimoque también fueron proyectados durante esos días: “InfraAction” y “Déchet”, interpretados nada menos que por Elizabeth Mazev y Denis Podalydès – respectivamente – . Con la voz este último, realicé una serie de versiones audio de “Déchet”, texto que había sido editado por la NRF de Gallimard en 2004 con un prólogo de Antonio Tabucchi.

Reincidimos otra vez “Manuel” en versión quinteto poco tiempo después en el Teatro Taborda de Lisboa. El Studio Akustische Kunst me encomendó una nueva pieza radiofónica. El resultado fue “Otihorih”, una obra trilingüe en alemán, japonés e italiano interpretada por Léopold von Verschuer, Ken Hayashi y Rocco Giordano. La asociación Nova Música me concedió una residencia de varios meses en Paris cediéndome el estudio digital que acababan de instalar y tuve el honor de inaugurar. Esa pieza fue finalmente difundida en febrero de 2011, debido a que a partir de Setiembre de 2009 volví a tener serios problemas de salud que complicaron muchísimo mi actividad profesional.

Sin embargo, tuvo lugar una versión preformativa de “Otihorih” durante el Festival Silencio! en el Goethe institut de Lisboa: “Otihorih chez Goethe em Lisboa e em silencio”, con la participación de Alinea B., Léopold, Teresa Bartolomei y Elsa Ferreira, quien además fue la ingeniera de sonido de la pieza radiofónica.

El Institut Franco-Portugais de Lisboa me honró programando obras mías el primer martes de cada mes durante el primer semestre de 2010. Alinea B. Issilva tomó en manos la iniciativa y, a pesar de haber figurado yo mismo como responsable de las diversas puestas en escena, la realidad es que fue ella quien llevó adelante esos 6 espectáculos, en los cuales

participaron – además de Alinea y yo mismo – Pedro Moreira, Ana Zanatti, Maria-João Seixas, Fernando Mascarenhas, Miguel Azguime, Jean-Paul Lefèvre, Ricardo Wolfson, Isabel Botelho, Jorge Velhote, Matilde Vasconcelos, Ana Paganini, Margarida Paiva & Eduardo Raon.

Ese verano presentamos en el festival de Almada “Manuel de irradiação iRádio-acção”, otra vez en una versión de quinteto, esta vez con la participación de Alinea, Emanuela Pace, Pedro Moreira, Eduardo Raon y Arnaud Churin – con quien compartimos la dirección escénica. Durante ese verano también di un seminario sobre Don Quijote, organizado por la Fundación de las Casas de Frontera y Alorna en Torre das Vargens, en el Alentejo. Mi colaboración con la Fundación de las Casas de Frontera y Alorna data ya de varios años, durante los cuales he comentado y orientado una gran cantidad de ciclos de lecturas de teatro de Esquilo, Sófocles, Eurípides, Gil Vicente, Antonio Ferreira, Lope de Vega, Calderón, Shakespeare, Corneille, Racine, Molière, etc.

Actualmente colaboro con la Universidad do Minho en la creación de una Licenciatura de Artes Performativas de la cual soy además responsable de todo lo que concierne a la práctica teatral. La rectoría de dicha universidad me encargó también de dirigir la programación de un espacio dedicado a la difusión cultural, artística y científica en el Teatro Jordão, que, en un futuro próximo, hará parte de un nuevo Campus de dicha Universidad en la ciudad de Guimarães.

En el Festival de Otoño de esta Universidad hicimos recientemente la presentación radiofónica y en vivo, de lo que serán una versión radiofónica y otra escénica hecha exclusivamente con robots de la pieza “R.U.R Reson’s Universal Robots”, de Karel Capek. Estas obras irán a ser realizadas próximamente bajo mi dirección y supervisión.

En Junio de 2011 hicimos la primera presentación de “selbisreveR sameoP (Poemas Reversibles)”, obra basada en una recopilación antológica de poesías luego re-trabajadas acústicamente que realicé con la colaboración indispensable de Elsa Ferreira. La versión preformativa presentada en el Festival Silencio! estuvo a cargo de Alinea Berlioz Issilva y Matthias Breitembach.

En setiembre de 2011 dimos inicio a la lectura integral y comentada de Don Quijote de la Mancha: “Ler Dom Quixote”; este ciclo se extenderá por lo menos hasta 2014. Ya antes de que naciera esta idea, Enrique Panés, director Real Academia de España en Roma, me propuso realizar un seminario sobre Don Quijote en dicha institución. Este seminario, que es además de un honor muy especial, una responsabilidad enorme. tendrá lugar en la propia RAER y en La Sapienza, Università di Roma entre el 16 y el 20 de abril de 2012.

Comenzamos la programación del año 2012 del Teatro Municipal São Luiz con William Nadylam y Alínea y la retoma de “Conferencia de Prensa”. La obra será representada aún este año en Río de Janeiro y París. Eduardo Raon y Alínea Berlitz Issilva crearán “Le Spectacle de Baumol & Bowen, segundas partes nunca foram boas” en el Teatro Nacional de Porto; y en el Fundamental Monodrama Festival de Luxemburgo Alínea presentará “Logue”.

Con William Nadylam emprenderemos en un futuro próximo la producción y realización del largometraje KLearn.

Actualmente escribo “38”, un texto que Fernando Mora Ramos llevará a la escena interpretado por la compañía Teatro da Rainha.

En el ámbito de Marsella Capital Cultural Europea 2013, presentaré dos obras interrelacionadas: una nueva versión de “Exercices de Frustration” y la creación de “Manuel-dé-Danse”, con la participación de Thusnelda Mercy, Clémentine Deluy, Johanna Korthals Altès, Alínea Berlitz Issilva, William Nadylam, Robert Cantarella, Matthias Breitenbach, Rafael Sanchez, un músico aún por confirmar. La escenografía será de Miguel Palma.