

La creación de un repertorio editorial

ENTREVISTA A DAVID FERRÉ,
DIRECTOR EDITORIAL DE ACTUALITÉS ÉDITIONS, EDITORIAL
DEDICADA A LA DRAMATURGIA HISPANÓFONA EN FRANCIA

Redacción PdeG

En Actualités Éditions ha aparecido una colección, Les Incorrigibles, de obras de teatro de autores españoles contemporáneos traducidos al francés, a la cual seguirán títulos en castellano de autores de otros países, en colecciones concebidas por país.

¿Cómo surge este proyecto en Actualités Éditions, sello editorial del que eres director?

Actualités Éditions es un proyecto que llevaba pensando hace 10 años. Cuando regresé de Madrid en el 2000, después de nueve años dedicados al teatro en España, me di cuenta de que se desconocían bastante las dramaturgias españolas del momento, excepto las llamadas posdramáticas (con un pequeño matiz en cuanto a las dramaturgias catalanas); y me pareció que, al margen de las iniciativas universitarias —pienso en la de Toulouse, por ejemplo—, el público francés no tenía un acceso fácil a esta riqueza.

Descubrí a los autores españoles, por entonces emergentes, al ser ayudante de dirección de Guillermo Heras en el Centro Dramático Nacional de Madrid (1999) en el montaje de *Cartas de amor a Stalin*. Para mí, fue impactante descubrir que la escritura en España llevaba 20 años de gestación en laboratorios como el de Astillero. Fue cuando propuse *El traductor de Blumemberg* de Juan Mayorga en los Atelier Européen de la Traduction, en Orleans. Hubo entonces un gran interés profesional y artístico por autores que no escribían en el formato posdramático o el género llamado “escrituras escénicas”, autores al margen del aparato de producción teatral francés.

Entonces abrí Actualités Éditions con el fin de dar a conocer a los dramaturgos hispanófonos actuales, en su diversidad formal y también desde su necesidad poética y

política de tomar la palabra. De hecho, inicialmente, se coeditaban mis traducciones con editoriales ya existentes; pero dado que las editoriales tenían sus propias redes de difusión, la identidad de mi proyecto se desdibujaba, por lo que en el 2014 decidí convertir Actualités Éditions en un sello editorial independiente, cuyo cometido sería difundir las dramaturgias hispanófonas en su diversidad, pero también ser una referencia en cuanto a la especificidad de cada país hispanófono; de allí que cada país tenga su propia colección. No existe esto en ninguna editorial, una colección de teatro hispanófono dedicada a un país, y creo que es fundamental en la medida que cada uno tiene su propia historia, sobre todo en lo que se refiere a su relación con el castellano.

Con cada colección, constituimos un repertorio dramático contemporáneo, al margen de la producción escénica y de sus modalidades de selectividad. En Francia, por lo general, se suele publicar los textos que se producen; es el modelo germanófono. Esta política cultural refleja que el escenario predomina sobre el texto. Actualités Éditions pretende constituir un repertorio editorial no fomentado por la producción escénica, sino en el que el libro sea un punto de partida en la existencia pública de un texto. El libro no es sólo un soporte de difusión, es un espacio autónomo y de articulación con los mundos que nos constituyen, económicos, poéticos, políticos, etcétera.

¿Es “Les Incorrigibles: Collection de Théâtre Contemporain Espagnol” el título de la colección? Si es así, no puede uno dejar de preguntarse qué expresa la elección de ese título y cuál es el objetivo general de la colección.

Como decía, cada país tendrá su propia colección. Es una cuestión política y de respeto. Actualités Éditions es un sello y un hogar, y tengo una visión, por lo tanto, una relación, específica con cada país.

Les Incorrigibles se refiere a los niños terribles de Jean Cocteau, que pasan de pedir permiso para escribir lo que les corresponde, que dicen lo que quieren, con ese deseo imperioso de hablar, esa libertad frente a los dispositivos estéticos que hoy día impiden a muchos escribir. Me harté de vivir en unas tierras donde hay que pedir permiso para existir, para trabajar.

Tengo entendido que has comenzado la colección con seis autores españoles, ¿qué has buscado y encontrado en dichos autores como para considerar relevante ponerlos a disposición de los lectores en francés?

Sí, existen cuatro líneas editoriales que definen la selección editorial:

- El dominio de la dramaturgia en sí, del texto: cada texto remite a una forma dramática concreta (dramática, hipertextual, lírica, posdramática, escénica, etc.). Constituye un dispositivo textual operativo como material literario que juega con lo dramático y cuyo fin es la representación.

- Autores que tienen algo impactante que decir, que denunciar, sea desde ellos mismos o los demás. El material inicial de trabajo puede ser autobiográfico o no. Me importa la urgencia y la necesidad de escribir y no sólo la de ser producido por un teatro. Autores comprometidos con el mundo y con ellos mismos.
- Este mosaico refleja la diversidad, cosa poco común aquí en cuanto a recepción hasta la fecha. Seguro que cambiará pronto... Se suele asociar lo hispanófono a escrituras vinculadas con los aspectos políticos de dictaduras, pasadas o actuales, en gran parte de los territorios de habla hispana. También están presentes los autores más rebeldes.
- Un encuentro con un(a) traductor(a). Cada texto corresponde a un espacio privilegiado entre este(a) autor(a) y un(a) traductor(a).

El trabajo de traducción de dramaturgia tiene la particularidad de que ha de recuperar el sentido de lo propuesto por el autor, a la vez que el papel desencadenante de acciones y emociones que tiene el lenguaje, ¿qué relación, si es que estás de acuerdo en dicha particularidad, sería deseable que tuviera un traductor de textos dramáticos con el autor o autores de éstos?

Esto es la postura que se ha ido adoptando en Francia desde los años noventa del siglo pasado: el texto teatral será válido, o no, en función de las acciones, con los actores. Ni siquiera como director comparto esto. Creo que, precisamente, si el teatro se muere a veces, es porque quiere reivindicar una especificidad sólo escénica, vinculada con la sociedad del espectáculo. Que la palabra sea acción en un escenario, lo es sin duda, pero traducir una dramaturgia, para mí, es traducir desde el texto. Hay textos que no son del todo teatrales en su idioma original, y no veo por qué lo tendrían que ser en la traducción. ¿Cómo lo diría un actor? Pues no lo sé, porque ningún actor lo

dirá igual, y nadie habla de la misma manera, digo yo... Para mí, un texto es como una escultura, un material. Luego, los equipos artísticos han de trabajar a partir de ello, resolver y tomar decisiones. Como traductor, intento escuchar el texto, no a los actores, quienes han ido adquiriendo un poderío extraño. No porque no crea en su trabajo, sino porque su espacio es el escenario. El del autor y del traductor es una página y un espacio inmaterial. De este encuentro nace la riqueza entre un texto y el escenario, de sus diferencias, su estilo, su tonalidad, su ritmo también, sus colores, su sinestesia. Traducir teatro es ceñirse al texto para mantener todo su potencial escénico, tanto semántico como estilístico.

¿Qué distribución tendrán los libros de la colección y qué recepción esperan que tenga la colección en Francia?

De momento, la distribución corre a cargo de Actualités Éditions. No estamos respondiendo al “cuanto más mejor”, sino más bien de “cuanto mejor, más”. Los públicos son tanto los lectores —porque el “teatro también se lee”— como escuelas, universidades —tenemos un convenio con la Aix-Marseille Université—, bibliotecas y obviamente los artistas, así como los teatros y redes de producción privados y públicos. Contamos con unas 30 librerías en Francia, y varias instituciones, como el Cervantes Institute de París, la Maison de l'Amérique Latine en París, el Poètes, Essayistes, Nouvellistes Club, la Asociación de Directores de Escena en España, y más por venir.

El diseño de los forros es sobrio pero atractivo e interesante, ¿cómo fue concebido?

Gracias. Sí quería que este sello fuera distinto de lo que ya existe. Impactante, pero, sobre todo, al tener muy claro que el teatro puede salir de su propio territorio, quería que

la puerta de entrada fuera la del arte contemporáneo. De hecho, el sello se ubica a una frontera con el diseño. Por eso, trabajé con un fotógrafo y un diseñador, con quienes elaboré una modelización mental del texto. Esto viene de mi trabajo artístico pluridisciplinario.

¿Qué nuevos títulos y autores tienen en mente para la colección Les Incorrigibles 2017?

La colección española Les Incorrigibles ha sido posible por un apoyo institucional de la Fundación Sociedad General de Autores y Editores en España (Fundación SGAE). Es fundamental la confianza, el “trabajar hacia el mismo horizonte”. Este segundo año, seguimos con cinco títulos más (Eva Redondo, Cristina Peregrina, Borja Ortiz de Gondra, Sergio Martínez y Albert Boronat) y dos traductoras: Françoise Thanas (que no presento más) y Marion Cousin, una gran cómplice y colaboradora, cantante, compositora, traductora. Y es importante destacar que en Actualités Éditions cada uno trabaja como quiere, pero el intercambio, el respeto y la confianza son imprescindibles.

Espero abrir una colección teórica, transversal a todos los países, para dar a conocer los pensadores del teatro de hoy en el mundo teatral hispanófono. Al margen de dos o tres autores que ya conocemos bien, es urgente y necesario hacer esta labor.

Y espero inaugurar este año la colección mexicana Les Orfèvres. El camino se hace caminando, los obstáculos de todo tipo son grandes, ya que hacer existir textos en Francia supone enfrentarse con filtros potentes, pero la verdad es que también lo que ofrece esta editorial es la libertad del encuentro con lo que está fuera de nosotros, lo que es distinto. Y bien hace falta más de ello en el 2017. ○