

Informe artístic justificatiu per a la contractació de Gara Roda Cendra responsable de la direcció d'escena d'*El Firmament*, de Lucy Kirkwood

1. DESCRIPCIÓ DE L'ÀREA ARTÍSTICA

En teatre, el professional per a la direcció d'escena és el responsable últim de la posada en escena d'un text, és a dir, la persona que ha de saber traslladar el text literari a la representació teatral damunt de l'escenari. Per assolir aquesta fita, el/la director/a d'escena ha de tenir un bagatge important de la dramàtúrgia universal tant clàssica com contemporània i també de les tendències, de les èpoques i dels grans models artístics. A més a més, el seu coneixement de la llengua (composició, estructura, estil) així com el domini de les tècniques de la interpretació dels artistes i, principalment, del disseny escenogràfic, de vestuari i d'il·luminació, són trets essencials que el caracteritzen. També la familiaritat amb les altres arts escèniques com són la dansa, la música i el circ, entre d'altres, ajuden el/la director/a d'escena en la creació del muntatge teatral. El/La director/a d'escena també ha de conèixer perfectament el text que treballarà així com l'autor/a, la seva producció teatral i l'època en què ha escrit l'obra. Per tots aquests motius, la necessitat d'un/a director/a d'escena és fonamental per a la realització d'un muntatge teatral.

A partir de la lectura del text, doncs, el/la director/a d'escena haurà de saber transmetre l'essència i la conceptualització que vol donar al muntatge i establir les directrius artístiques que voldrà que segueixin els altres professionals que participaran del muntatge teatral (intèrprets, escenògraf/a, il·luminador/a, figurinista, etc.). Per tant, el/a director/a d'escena no només ha de demostrar unes capacitats i habilitats artístiques i de coordinació de persones sinó que també ha de poder establir un vincle de connexió conceptual amb el text i una afinitat artística important amb la resta de l'equip artístic.

2. MOTIVACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L'OBRA A LA PROGRAMACIÓ DEL TNC I RELAT DE L'OBRA

El Firmament (The Welkin) de Lucy Kirkwood és un drama històric ambientat al segle XVIII a Anglaterra que explora temes de justícia, desigualtat de gènere i condicions socials. La protagonista Sally Poppy, una dona acusada d'un crim brutal, es troba davant la forca, però reclama estar embarassada, fet que podria ajornar la seva execució. Això porta a la formació d'un jurat compost exclusivament per dones, les "matrones", encarregades de determinar la veracitat de la seva afirmació.

En aquest context opressiu, l'obra aprofundeix en les vides i conflictes personals de les dones del jurat, cadascuna amb històries que reflecteixen les seves lluites contra les normes socials i les expectatives imposades. A través d'una barreja d'humor, tensió i profunditat emocional, l'obra posa en evidència la hipocresia d'una societat patriarcal, les divisions de classe i la lluita per la supervivència en un món hostil.

Lucy Kirkwood és una dramaturga i guionista britànica reconeguda per la seva capacitat per explorar temes socials, polítics i humans amb una barreja de profunditat emocional i intel·ligència crítica. Amb una formació en teatre i una trajectòria que combina projectes escènics i audiovisuals, s'ha consolidat com una de les veus més destacades del panorama contemporani. Amb un estil narratiu compromès i innovador, Lucy Kirkwood ha demostrat ser una veu imprescindible per entendre les tensions i desafiaments de la societat moderna.

Un dels objectius del TNC és el de promoure i incentivar les noves traduccions al català d'obres del patrimoni dramàtic universal que no s'han traduït mai abans. La inclusió d'aquest espectacle dins de la programació s'emmarca dins d'aquest objectiu.

Gara Roda serà l'encarregada de dur a terme la traducció i la direcció d'aquest muntatge teatral.

3. EXPERIÈNCIA I TRAJECTÒRIA DEL PROFESSIONAL

Gara Roda ha treballat com a directora, coreògrafa, actriu i traductora teatral. Es va graduar en teatre musical a l'escola AULES i en teatre de text a l'American Academy of Dramatic Arts de Nova York. També és diplomada en Traducció i interpretació i actualment està acabant un Màster en Estudis Avançats Teatral, pel qual ha rebut la beca Vargas Llosa i és directora d'intimitat certificada per IDC professionals.

Ha treballat tant al territori espanyol com als Estats Units en projectes com *Dance Nation* de Clare Barron (direcció de moviment), *Anatomy of a Suicide* d'Alice Birch (directora associada i direcció de moviment), *Un amor particular* de Jumon Erra i Daniela Freixas (assistent de direcció i directora de moviment), i també ha sigut directora resident Dance Captain del musical *Golfus de Roma*. Gara Roda també ha sigut coreògrafa resident de la Basel Dance Academy a Suïssa i ha coreografiat musicals com *Side by Side by Sondheim* i *The Last 5 Years* amb la companyia suïssa Grassroots Theatre.

Com a actriu ha treballat en múltiples produccions com *Sister Act* (Stage Entertainment), *Cabaret* (SOM Produce), *In The Heights* (Mill Mountain Theatre) o *Golfus de Roma* (Focus). Recentment ha debutat a l'Off Broadway amb *The Adventures of Don Quixote*.

També ha traduït obres de text com *The Inheritance* de Matthew López o *The Breath of Life* de David Hare, i ha adaptat musicals com *Six* o *Waitress* entre d'altres.

La temporada 2024/2025 va signar la direcció escènica del musical *Ànima* que es va poder veure a la Sala Gran del TNC i que va ser un èxit de crítica i de públic.

4. DRETS DE REPRESENTACIÓ DE L'OBRA

El TNC disposa dels drets d'explotació necessaris per a la representació de l'obra.

5. MOTIVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

El seu currículum i la seva experiència en el món de les arts escèniques i de la traducció avalen Gara Roda Cendra per a la direcció d'escena d'*El Firmament*. Cal afegir també que Gara Roda Cendra sabrà donar al seu treball la qualitat i l'excel·lència que distingeixen els espectacles de les programacions del Teatre Nacional de Catalunya entès com a referent de les arts escèniques a Catalunya, la qual cosa és un requeriment indispensable per al TNC.

És per tots aquests arguments artístics que s'acaben de descriure que la contractació de la professional Gara Roda Cendra és imprescindible per a la realització d'aquest muntatge.