

Carlos Martínez *actor de mimo*

Biografía

Virtuoso de la expresión silenciosa

El actor

Carlos Martínez nació en Asturias en 1955. A los 12 años se trasladó junto con su familia a Barcelona, donde su padre había encontrado un trabajo. En esta ciudad, donde el actor sigue teniendo su residencia, fue donde Carlos Martínez descubrió su amor por el escenario durante la adolescencia, cuando formaba parte del grupo de teatro de su barrio. Al terminar la escuela, trabajó como mecánico mientras asistía a clases de interpretación y dedicaba todo su tiempo libre al teatro.

Durante 1980 asistió a la escuela *Taller de Mimo y Teatro Contemporáneo*. Al año siguiente entró en la escuela de teatro *El Timbal*. Tras unas actuaciones primerizas en solitario, una acogida favorable de la crítica le abre los ojos ante el potencial del mimo como espejo del alma y su capacidad para hablar de tú a tú con los corazones de los espectadores. No se lo piensa más, y en 1982 decide dedicarse por entero al teatro. Hacia esta época Manuel Carlos Lillo y Jorge Vera le ayudan a perfeccionar sus cualidades interpretativas.

La fascinación por el arte escénico se consolida con el descubrimiento de un insólito poder expresivo que se basa en la capacidad de concentrarse en lo esencial. ¿Palabras, frases o interjecciones retóricas? ¿Artificios de guión estandarizados? ¿Sillas de ruedas argumentales? ¡Quién las necesita! El actor de mimo es capaz de poner al espectador en un trance que le permite experimentar directamente lo esencial de una historia. Con su magia persuasiva, camina sobre una cuerda floja de emociones y sentimientos, desafiando al silencio de la sala, hasta que el público experimenta una epifanía anunciada por las primeras risas balbucientes. A partir de ahí sobreviene una fusión de elementos en apariencia irreconciliables. El reto se convierte en complicidad, y la complicidad en catarsis. En cada nueva actuación el público se encuentra a sí mismo a través de Carlos Martínez, después de que éste, como de costumbre, ha prolongado el silencio hasta el límite. Un límite que el espectador rompe con gusto ante el deseo de disipar una sensación acumulada de intriga y tensión dramática.

Espectáculos

Al no precisar de intérpretes ni traductores, el mimo es un embajador que puede permitirse pedir la apertura de todas las fronteras para llegar a los escenarios de cualquier país: en Europa, la Argentina, Chile, Canadá, EE.UU., Oriente Medio y Lejano, Cabo Verde o Sudáfrica. El idioma no es problema. Hay países, como Alemania y Suiza, en los que el "Kleinkunst" o arte minimalista ocupa un lugar destacado dentro de la vida cultural. En ellos es donde aguarda al actor su público más fiel. Al correr de los años van surgiendo sus programas humorísticos: *Hecho a mano* (1999), *Tiempo de celebrar* (2007) y *Libros sin palabras* (2009), o sus espectáculos temáticos como *Mi Biblia* (2003), *Derechos Humanos* (2004) y *Espejismo* (2012). Con el tiempo, estos proyectos han adquirido un carácter clásico: no solo interesan a comunidades religiosas u organizaciones solidarias, sino que también atraen a un público más amplio. Ello habla en favor del talento creador e interpretativo de Carlos Martínez.

Seminarios y Talleres

Talleres y seminarios son dos facetas esenciales en el trabajo del actor. En un comienzo Carlos Martínez organizó talleres de mimo para principiantes; después impartió cursos de perfeccionamiento para jóvenes actores y, más recientemente, dirección escénica para espectáculos completos de interpretación no verbal. Después, el arte baja del escenario y se abre camino en la vida práctica: seminarios sobre comunicación y persuasión sin palabras para "coaches", educadores y directivos empresariales.

Como docente, en toda clase magistral, Carlos Martínez resuelve a diario el reto de hallar nuevas modalidades de empleo para la comunicación no verbal. Algunos ejemplos de esta delicada ingeniería que ayuda a mantener en funcionamiento la maquinaria de la sociedad y las relaciones humanas: optimización gestual para el equipo español de natación sincronizada, perfeccionamiento de la percepción espacial para estudiantes de arquitectura y elocuencia no verbal para oradores profesionales, docentes y predicadores, sin olvidar a directores de orquesta ni a los ejecutivos de la pequeña y mediana empresa.

Cuando colabora con la gran empresa, en eventos internacionales o presentaciones de cualquier tipo, Carlos Martínez no necesita ningún proceso de adaptación para desenvolverse tan bien como cuando está sobre el escenario. El arte del mimo es pura gramática interpretativa. Su dominio resuelve no pocos problemas de eficacia comunicativa, más allá de barreras culturales o lingüísticas. Cualquier público nuevo se rinde ante el encanto del actor. A veces un congreso internacional impone el reto de adaptar determinadas piezas a la mentalidad del cliente que lo organiza o el tipo de auditorio esperado. Y es entonces cuando el arte del mimo exhibe su capacidad para construir puentes entre idiomas y culturas.

Espectáculos y proyectos

Programas humorísticos

Hecho a mano

El primer espectáculo completo representado por Carlos Martínez, y todavía hoy uno de los preferidos del público, es "Hecho a mano". En los albores de su carrera artística se declaraba convencido de que el lenguaje universal del arte demuestra su excelencia a través de un enriquecimiento del diálogo con el auditorio. Hecho a mano es el programa de toda una vida, que incluye numerosas piezas humorísticas de su repertorio que posteriormente se harían célebres: "Reloj de bolsillo", "Parada de autobús" y "Juegos Olímpicos". Con lo mejor de su técnica expresiva, Carlos Martínez establece con el espectador una conversación franca y sin dobleces, en medio de una atmósfera sutil que hace aun más intenso el asombro generado por cada una de estas situaciones.

Libros sin palabras

El actor, no se sabe cómo, ha ido a parar a una biblioteca. Mira a su alrededor. Explora inocentemente. Curiosear entre portadas. Se detiene aquí y allá para hojear algún libro y poco a poco se va perdiendo en un laberinto de anaqueles que nos recuerda a la legendaria biblioteca infinita de Jorge Luis Borges. De pronto, toda una masa de palabras, que hasta entonces no habían sido más que simples impresiones tipográficas, despierta a la vida y se convierte en movimiento y acción. Cuerpo y manos del mimo hablan por cada uno de los tomos. Protagonistas de la historia saltan al escenario formando una red de hilos narrativos en la que sus destinos se ven entrelazados. Desde el Olimpo literario, el mimo nos traslada hasta la humilde alfarería de la existencia cotidiana. El espectador es testigo no solo de la gloria y los olopeles del triunfo, sino también de lo más trivial de la naturaleza humana, donde lo normal es tropezar con las piedras que tanto otros como nosotros mismos nos ponemos en el camino.

Tiempo de celebrar

Con motivo de su aniversario profesional, Carlos Martínez nos ofrece Tiempo de Celebrar, un compendio de sus piezas de cabecera y al mismo tiempo una demostración de creatividad escénica esencial: una mariposa batiendo sus alas delicadamente, un barbero malévolo, un reloj contando la crónica familiar. Tras la pausa, el centro de atención es dirigido hacia un tema que siempre ha intrigado al actor: el tiempo. Carlos Martínez lo aborda con ironía y humor, dejando una puerta abierta a la esperanza: si no podemos vencerlo, al menos seremos capaces de vivir con él. Un anciano nos guía hasta la cima de un campanario; cuando hace sonar la campana nos adentramos en su mundo silencioso de recuerdos. Un mágico y evocador monólogo capaz de revivir vivencias tan dispares como una carrera de motos, una cuna, un partido de baloncesto, una boda tal vez... En definitiva, una evocación de nuestra propia humanidad.

Programas temáticos

Mi Biblia

Carlos Martínez ha puesto mucho de sí mismo en los grandes episodios narrados por la Biblia. Una aproximación respetuosa y libre de prejuicios a este material, que forma parte de la cultura de fondo del espectador, consigue hacer que se impliquen los más diversos tipos de público. El actor entra en este terreno después de haber observado minuciosamente las debilidades humanas, asumiéndolas tal y como son. Salmo 23, La creación, Noé y su arca, Abraham, Los Reyes Magos... El viaje prosigue hasta que estos trazos iniciales terminan pintando el cuadro de un espectáculo completo titulado Mi Biblia. El mimo se convierte en cronista, en una especie de amanuense medieval que en lugar de la pluma emplea sus manos para hacer visible lo invisible. La palabra se convierte en gestos, en movimientos, en acciones... ¡en carne! Las historias eternas de la Biblia nunca dejan de sorprender a un público que indudablemente las conoce, pero que jamás las esperaba ver representadas de este modo.

Derechos Humanos

Después de una favorable acogida de Mi Biblia, Carlos Martínez retorna a ideas con las que había estado trabajando con motivo de un proyecto Sócrates apoyado por la Unión Europea. ¿Es posible trasladar al lenguaje del mimo la Declaración Universal de los Derechos Humanos? “Demasiado abstracto para esta generación del entretenimiento”, se dijo a sí mismo. Gracias a una elaborada producción teatral, a un intenso trabajo y a sus admirables dotes escénicas, Derechos Humanos llega con Carlos Martínez hasta el espectador, causando emociones difíciles de describir. Así, en 2005 se inicia una gira de la obra Derechos Humanos patrocinada por Amnistía Internacional y se representa en Suiza durante todo un mes. En marzo de 2006 Carlos Martínez actúa en el Deutsches Theater de Berlín durante la ceremonia de entrega de premios de Amnistía Internacional.

Al conmemorarse el 60º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en el año 2008, Carlos Martínez vuelve a presentar Derechos Humanos en el contexto de diversas celebraciones, eventos y festivales para entidades como Amnistía Internacional (ES), Camera dei Deputati y Facoltà Valdese di Teología (Roma, IT), TraSguardi Festival de Derechos Humanos (Lugano, CH) y una gira por nueve teatros portugueses. En la actualidad la resonancia persiste, haciendo de Derechos Humanos uno de los espectáculos más solicitados de Carlos Martínez.

Espejismo

Este programa fue elaborado por Carlos Martínez en 2012 para celebrar su trigésimo aniversario en escena. Alarmado por el calentamiento global, y haciéndose eco de la consternación internacional ante el problema, el actor desarrolla “Espejismo”, un espectáculo que refleja el espíritu de la Década del Agua de Naciones Unidas. Se encienden las luces del auditorio y vemos a un hombre que, emprendedor y optimista, decide salir de viaje. La aventura se tuerce y no tarda en verse perdido. Con la cantimplora vacía, el delirio se va apoderando de él y le presenta imágenes de ese ubicuo e insípido elixir de vida cuyo valor solo apreciamos cuando nos falta: el agua. Un espejismo tras otro. Con el propósito de contribuir a una mayor conciencia pública hacia el problema de la escasez de agua, la Fundación para el Medio Ambiente (Umweltstiftung) apoya en 2014 una gira de este espectáculo durante un mes completo.

Los siete Principios Fundamentales de la Cruz Roja

La Cruz Roja de Suiza propuso a Carlos Martínez en 2014 realizar un espectáculo de mimo sobre los siete principios que abandera la Cruz Roja Internacional: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Voluntariado, Independencia, Universalidad y Unidad. Este programa, interactivo y destinado al personal y los voluntarios de la Cruz Roja, tiene como finalidad representar los principios anteriores, ayudando en la apreciación de las sutiles diferencias entre unos y otros y fomentando el diálogo sobre el tema.

Mimologos

Mimologos es un espectáculo cautivador en el que Carlos Martínez, desprovisto de maquillaje, combina palabras y silencio. Las actuaciones del mimo alternan con observaciones personales y anécdotas. Palabras y piezas escénicas son seleccionadas con sensibilidad y criterio, para crear un programa adaptado a los planteamientos del organizador y las expectativas del auditorio.

Mime à la Carte

Las conferencias internacionales suponen un reto en el que Carlos Martínez se ve obligado a adaptar sus piezas a las circunstancias, distribuyendo el espectáculo entre un número de ocasiones sabiamente elegidas a lo largo del evento. Creado para un público internacional, este programa refleja los elementos esenciales de la técnica comunicativa del actor de mimo español: precisión, sensibilidad, humanidad y sentido del humor.

Espectáculos en colaboración con otros artistas

...y algunos son más iguales que otros

Aunque la actuación en solitario ha sido el capítulo más importante de su vida profesional, Carlos Martínez nunca abandonó su devoción inicial por el teatro. Entre 1997 y 2000 sale de gira con la compañía Zahorí por Inglaterra, España, Francia, Suecia y Suiza interpretando la obra *...y algunos son más iguales que otros*. La iniciativa estuvo apoyada por el programa europeo Sócrates, como homenaje a la conservación cultural y a la pluralidad en el marco de Europa sin fronteras.

Noche de paz

Surgido de sus propias clases magistrales, *Noche de Paz* trata del sentido y el absurdo de la Navidad. Carlos Martínez representó este espectáculo durante cinco temporadas con sus estudiantes más aventajados.

PianoMime

La colaboración con el pianista alemán Johannes Nitsch produce a partir de 2001 una idea original: *PianOmime*. No se trataba de poner música de fondo al espectáculo, sino de un diálogo entre dos artistas de diversos géneros que interactúan con complicidad. Expectación y risa estaban aseguradas gracias al original sentido del humor de este espectáculo y a la maestría de los dos artistas, cada cual en su terreno: música y mimo como universos paralelos que se interseccionan en un misterioso e inesperado pliegue dimensional. Por desgracia la colaboración, y con ella un espectáculo prometedor, finalizaron abruptamente al fallecer Johannes Nitsch en 2002 a consecuencia de una intervención quirúrgica.

Still und Stark

Por fin: *Still und Stark* permite al ying de la palabra hablada subir al escenario y compartirlo con el yang del silencio en igualdad de condiciones. Entre 2005 y 2008 el actor de mimo viajó por Alemania en compañía del periodista y "virtuoso de las palabras" Andreas Malessa. Gracias a esta peculiar combinación la obra es rica en contrastes, con sentido del humor y amablemente satírica. En ella, los dos artistas despliegan su talento de un modo incontestable.

Cuadros de una exhibición

En 2008 el compositor suizo Linard Bardill quería producir la obra "Cuadros de una Exposición" de Modest Mussorgsky, dirigida por Vladimir Ashkenazy al frente de la orquesta Tonhalle de Zurich. La representación escénica corría a cargo del Ballet Junior del Teatro de la Opera de Zurich y el Circo Infantil Robinson. Carlos Martínez interviene como artista invitado en el papel de un ladrón que roba los cuadros de la exposición e interactúa con los niños sobre el escenario. El proyecto se repitió en colaboración con el Conservatorio de Winterthur en 2011. Las entradas se agotaron. Esta vez el director de orquesta era Douglas Boyd y la compañía de baile AHA! Dance Studio.

Josa y el violín mágico

Una vez más Carlos Martínez y Linard Bardill unen fuerzas en 2014 para crear otro proyecto musical sobre el escenario, en esta ocasión sobre la historia de Josa y el violín mágico (letra: Janosch, música: Wilfried Hiller). El público viaja hasta un mágico reino musical en el que nada es del tamaño que debería tener y las cosas se hacen pequeñas o grandes a capricho. Una travesía de la imaginación, narrable con palabras y sin ellas.

Klassisch!

La primera aparición conjunta de la pianista francesa Shani Diluka y el mimo tuvo lugar en 2013 en la Künstlerhaus Boswil, tras haber aceptado la invitación del festival "Verano de Boswil". Inmediatamente se apoderó de ambos una idea misteriosa: combinar la música clásica con el no menos clásico arte del mimo. En esta interacción de armonías el trabajo en equipo les hace percibir las potencialidades de una nueva modalidad de expresión que llama a los exploradores exhortándoles a alcanzar la maestría. Nace así el proyecto "Klassisch!". Ambos artistas "secuestran" al público, transportándolo hasta una fantasía poética que a lo largo de estas palabras vespertinas nos hace olvidar que el mundo y las emociones solo existen en nuestras mentes. El público no acude para disfrutar de un espectáculo de mimo con un recital de fondo, sino para conocer una nueva forma de arte surgida en la coexistencia de dos poderosos géneros de la creatividad humana.

Y los oídos serán nuestros ojos.

Título original en alemán: "Und die Ohren werden Augen machen"

El cantautor alemán Jürgen Werth y Carlos Martínez han estado viajando solos durante décadas. En este programa, sin embargo, están juntos en el escenario. Durante el 2019 estos dos poetas, con y sin palabras, se unieron en esta extraordinaria velada de teatro y concierto que, durante tres semanas, presentaron en Alemania y Suiza. En su particular lenguaje cuentan historias sobre Dios y el mundo, sobre la vida y la fe. A veces hilarante, a veces pensativo, pero siempre inesperado. Ambos artistas están en el escenario como solistas, tal como han sido conocidos y apreciados durante muchos años, pero también juntos. Es entonces cuando las canciones y el silencio entran en un diálogo emocionante y entretenido. Está previsto que el programa se reanude en noviembre de 2021.

Premios y publicaciones

Premios

2002: Ökumenische Stiftung Bibel und Kultur, Alemania

Carlos Martínez fue galardonado, en octubre de 2002, por la fundación ecuménica alemana *Bibel und Kultur* por su capacidad para plasmar temas bíblicos de manera innovadora. Fue a partir de entonces cuando nació *Mi Biblia*, programa que el actor llevó por una larga gira en 2003, el año de la Biblia en Alemania y Suiza.

2004: Espectáculo de Honor del XXI Festival de Teatro de Almada, Portugal

En el verano de 2004 un entusiasmado público en Almada (Portugal) eligió su espectáculo *Hecho a mano* de entre 30 producciones teatrales europeas como ganador del premio del Festival de Teatro de Almada.

2009: Selección del Público en Teatro Agosto en Fundão, Portugal

Como tributo personal a la Década de Naciones Unidas para la Alfabetización, Carlos Martínez recupera su programa *Libros sin palabras*. El público respondió con su beneplácito, nombrando a *Libros sin palabras* como ganador del festival Teatro Agosto 2009 de Fundão, Portugal.

2014: La Placa del Municipio de Ammán, Jordania

Al cierre de una gala benéfica en apoyo de HLID, fundación para la ayuda a los discapacitados auditivos, se le concedió a Carlos Martínez la Placa del Municipio de Ammán, que fue entregada por su Alteza Real la Princesa Muna al-Hussein, en presencia del alcalde Akel Biltaji.

2015: Medalla de oro, Foro Europeo Cum Laude, Oviedo, España

El mayor mérito es ser reconocido en tierra propia. Por consiguiente la Medalla de Oro concedida a Carlos Martínez por el Foro Europeo Cum Laude con sede en su región natal (Asturias), en premio a sus aportaciones culturales, supone un hecho de especial relevancia en la trayectoria artística y profesional del actor.

2017: Premio Especial WMO, Belgrade, Serbia

La entidad "World Mime Organisation" ha decidido otorgar el premio especial WMO al actor Carlos Martínez por su destacada contribución al arte del mimo.

Publicaciones

DVD

Cuatro espectáculos escénicos con gran cantidad de extras, que pueden ser adquiridos por separado o en un box de 4 DVD.

- Derechos Humanos (2005), El derecho de ser humano
- Hecho a mano (2007), La alegría de ser humano
- Libros sin Palabras (2012), La aventura de ser humano
- Mi Biblia (2016), La fragilidad de ser humano

Libros

Han transcurrido más de tres décadas sobre las tablas. Llegó la hora de hablar claro. Y además en sentido literal. Carlos Martínez decide romper su silencio y escribir algunas palabras acerca de su mundo gestual. El público es invitado a entrar en el camerino antes de la función. Allí será testigo de los momentos en los que el artista se muestra más vulnerable. Descubrirá sus intermedios contemplativos, sus preparativos de última hora, su puntillo de picardía... El libro se edita en español, inglés y alemán.

- Ungeschminkte Weisheiten, Aus der Garderobe des Lebens (2009)
- From The Dressing Room, Reflections on the (Silent) Art of Mime (2011)
- Desde el camerino, Reflexiones sobre el (silencioso) arte del mimo (2011)

En febrero de 2020, Brunnen Verlag Deutschland publicó el segundo libro de Carlos Martínez titulado "Poeta del Silencio". En este nuevo proyecto literario, el artista cuenta 26 anécdotas muy personales relacionadas con su vida, su arte y su fe. Este libro solo está disponible en alemán y se puede adquirir en cualquier librería de Alemania, Austria o Suiza.