

**HOMENAJE
CONTINUADO A
LA PALABRA DE
LORCA**

**EL SUEÑO DE
FEDERICO**

**3, 4 y 5 de
mayo 2019**

**AÑO
LORCA
2019**

**TEATROS
DEL CANAL**

HOMENAJE CONTINUADO A LA PALABRA DE LORCA

El sueño de Federico

Entre finales de abril y principios de mayo de 1919, Federico García Lorca llegaba a Madrid desde su Granada natal. Apoyado por Fernando de los Ríos, personaje fundamental en su biografía, se instala, ya en otoño de ese mismo año, en la Residencia de Estudiantes, un hervidero de intelectuales y de iniciativas relacionadas con la cultura que supone un antes y un después para el joven autor. Estar en la Residencia y vivir en Madrid significa para Lorca establecer contacto con Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pepín Bello, pero también con Juan Ramón Jiménez y algunos de los nombres más importantes de la vanguardia literaria, teatral y pictórica.

Madrid supone para el joven poeta el descubrimiento de las tertulias literarias, del ambiente diletante de los cafés y de la vida nocturna. Introducido en el Café Gijón por sus amigos de «El Rinconcillo» granadino, conoce allí a Ángel del Río, Guillermo de Torre y Gerardo Diego. Tiempo después, y siempre en el Gijón, compartiría mesa con su inseparable Dalí, quien gustaba de hacer bocetos que luego no enseñaba a nadie. Pero también asistió al Café Lyon, donde participó en la tertulia que capitaneaba José Bergamín, a la Cervecería de Correos, con otros miembros de la Generación del 27, y al Café de Oriente, en la calle Atocha esquina con Doctor Drumén, del que era asiduo su amigo el pintor y escenógrafo uruguayo Rafael Barradas, y donde el propio Dalí esbozó un retrato del poeta allá por 1924.

Pero Madrid es también, para Lorca, la ciudad de su nacimiento como dramaturgo. En el Teatro Eslava, sede del Teatro de Arte dirigido por Gregorio Martínez Sierra, una de las empresas culturales más apasionantes del arranque de siglo, ve estrenarse *El maleficio de la mariposa* el 22 de marzo de 1920, y su nombre al lado de las grandes luminarias de la renovación teatral tanto nacional como europea.

El estreno de esta obra primeriza, hoy vista por la crítica como un banco de ensayos para sus obras mayores, fue un auténtico fracaso, pero también el prelude de muchos otros éxitos en otros espacios de la geografía madrileña que serían conquistados, sin remisión, por el poeta de Fuentevaqueros. Así ocurrió, cuando los vientos de la 2ª República empezaban a soplar con entusiasmo, con el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid, que así se llamaba la ahora Complutense, cuando la *troupe* de La Barraca representó ante autoridades académicas y alumnado el auto de *La vida es sueño* de Calderón, el 25 de octubre de 1932, en lo que constituyó el bautizo escénico del grupo en la capital. Y así también con la representación, el 5 de abril de 1933, de

Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, por el Club Teatral Anfistora, en el Teatro Español, en una velada -completada con la reposición de *La zapatera prodigiosa*- que cerraba el ciclo para una obra, hoy ya considerada mayor, cuyo estreno había quedado abortado allá por 1929 en un espacio, también madrileño, más modesto: la Sala Rex.

Madrid para Lorca no fue solo un espacio de realización académica, primero, y literaria, después, sino, sobre todo, un lugar donde forjarse como persona y donde labrar un haz de relaciones en las distancias más cortas; precisamente ahí su mirada juguetona y su verbo afilado se hacían aún más brillantes. Mucho queda por indagar aún en las veladas que el poeta compartió con Carlos Morla Lynch y muchos otros amigos en la casa del diplomático chileno.

En esos espacios íntimos, Lorca se hacía más grande, hasta el punto de poder dar a conocer piezas aún inéditas. En la terraza de la casa de los condes de Yebes, el 24 de junio de 1936, leyó el manuscrito de *La casa de Bernarda Alba*, tan solo unos pocos días antes de viajar por última vez a Granada. Estaba rodeado por buenos amigos: Gregorio Marañón y el propio Morla Lynch, entre otros. Siempre nos quedará la pregunta de si el destino del poeta hubiera sido otro de haberse quedado entre las calles de nuestra ciudad. Lo cierto es que en ellas fue tan inmensamente feliz como inmenso poeta y dramaturgo. Celebremos ahora, en 2019, a través del puente de tiempo que teje la palabra, los 100 años de su llegada a la capital.

Por todo ello, hemos confeccionado un programa de actividades que abarcan todas las disciplinas artísticas en las que destacó Lorca. Un año en el que toda la programación de la Comunidad se vuelca con el escritor y se tiñe de la esencia lorquiana.

Emilio Peral

BARAKA TEATRO

Sueño Lorca o El sueño de las manzanas

3 de mayo - 17.00 h - Sala Verde

Montaje de la compañía madrileña Baraka Teatro, *Sueño Lorca o El sueño de las manzanas* es una obra basada en el Lorca menos conocido, el de los textos surrealistas, las piezas inacabadas, las entrevistas. Fue nominado a tres Premios Max en 2010, año de su estreno. Pero más que aspirar a estos premios, probablemente su principal aval sea el apadrinamiento del hispanista Ian Gibson, el mayor conocedor de la biografía lorquiana, que dijo: “Esta obra es tan estupenda, el trabajo de los actores, todos ellos, tan extraordinario, la dirección tan esmerada, que nos hace vivir Lorca casi casi desde dentro. A mí me ha afectado mucho, me ha hecho reír y llorar, me ha producido rabia, y con su frescura y su vitalidad me ha forzado a volver a los textos originales. Me ha enseñado mucho”.

Baraka Teatro recupera este montaje cuando cumplen 10 años como compañía, un viaje poético por la vida y obra de Federico. Un *collage* escénico que entremezcla la realidad del poeta con diálogos, poemas, canciones de creación propia y la ficción de los sueños. La infancia, la adolescencia, los viajes, la corta madurez y la muerte se mezclan sin nociones aristotélicas de acción, tiempo o espacio, como en un sueño. Un mundo de amor por la vida y por la libertad. La misma libertad que le ayudaría a ignorar el profundo cerco que silenciosamente se estrechaba en torno a su figura.

El niño Lorca juega al desierto con Dalí en una residencia de estudiantes. Una mujer pasea por la quinta avenida neoyorquina mientras las manzanas se lamentan de su suerte. Un mundo de contrastes, de vida y muerte, donde el miedo a lo diferente toma distintas caras. Una niña gitana mal pintada con zapatos de tacón que pasea entre Corrientes y el Albaicín. Un mundo de leyendas, de calor humano, de olor a tierra, de quejíos y pastores, de soledad y bichos. Un milagro sobre un escenario, con dirección y dramaturgia de María Caudevilla.

Género: teatro

Dirección y dramaturgia: María Caudevilla

Elenco: Sara Campbell, María Caudevilla, Fran Gil-Ortega y José Manjón

Producción: Baraka Teatro

Escenografía: María Caudevilla

Vestuario: Ludy Ruiz

Iluminación y sonido: Flavia Mayans

Diseño sonoro: José Mora

Duración: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

ATALAYA TNT

Así que pasen cinco años

3 de mayo - 19.00 h - Sala Roja

En 2016 la compañía sevillana Atalaya, con Ricardo Iniesta al frente, celebraba los 30 años del montaje que les puso en el mapa, literalmente. Con aquella impresionante puesta en escena de *Así que pasen cinco años* recorrieron 30 provincias españolas con más de 130 funciones. Y para celebrarlo volvieron a montar una de las consideradas obras imposibles de Lorca. No solo la hicieron posible entonces, sino que ahora la revisan de nuevo haciendo válido lo que el propio Lorca dijo, que era una obra que se entendería muchas décadas después de escribirse.

“No es que tenga un lenguaje críptico”, dice Iniesta, “sino que tiene un poder hipnótico tremendo. Hay escenas que te sumergen en una cuarta dimensión”. Una dimensión mágica y hasta premonitoria. Fechada en agosto de 1931, justo cinco años antes de su muerte, “en la obra se habla de un pozo donde cayeron todos, un pozo donde fue arrojado su cuerpo, que todavía no ha sido encontrado”. No en vano, Lorca la subtítulo *La leyenda del tiempo* (que luego serviría para titular el disco de Camarón que rompió todos los moldes del flamenco).

Con el estilo expresionista habitual de Atalaya (Premio Nacional de Teatro en 2008) y un cierto aire circense por momentos, este nuevo montaje de *Así que pasen cinco años* abunda en la matriz metafórica de la pieza, donde aunque se parte de la historia de un joven enamorado que le cuenta a un viejo que por causas imposibles de explicar se casará con su amada pasados cinco años, los personajes son alegorías, símbolos de apetencias, ideas, sensaciones, de vivencias subconscientes. Si en el montaje del 86 se reflejaba en la España próspera y esperanzada del momento, “30 años después España es un país tenebroso, oscuro, gobernado por corruptos”, por lo que esta nueva tentativa, apunta Iniesta, es “más oscura, cruel y terrorífica”.

Género: teatro

Intérpretes:

Carmen Gallardo	Criada
Elena Amada Aliaga	Novia / Niño muerto / Otras máscaras
Jerónimo Arenal	Criado / Padre de la novia / Arlequín I
José Ángel Moreno	Amigo II / Arlequín II / Jugador de cartas
Manuel Asensio	Viejo / Otras máscaras / Jugador de cartas
María Sanz	Mecanógrafa / Gata muerta / Otras máscaras
Raúl Sirio Iniesta	Joven
Raúl Vera	Amigo I / Jugador de rugby / Payaso / Jugador de cartas
Silvia Garzón	Maniquí / Muchacha

Espacio escénico: Ricardo Iniesta

Vestuario: Carmen Giles

Iluminación: Miguel Ángel Camacho

Música: Luis Navarro

Coreografía: Juana Casado

Dirección y seguimiento coral: Esperanza Abad y Marga Reyes

Maquillaje, peluquería y estilismo: Manolo Cortés / **Ayudante de dirección:** Sario Téllez

Realización escenografía: Pepe Távora / **Realización utilería y atrezo:** Sergio Bellido

Producción: Centro Dramático Nacional y Atalaya TNT

Duración: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

CARLOTA FERRER/ JOSÉ MANUEL MORA/ DRAFT.INN

Esto no es La casa de Bernarda Alba

3 de mayo - 21.00 h - Sala Verde

Lo mataron, sí, y pronto hará 82 años de aquello, pero Lorca sigue en boca de todos, vivo y moderno como el más vivo y el más moderno de los artistas españoles. Su teatro nos interpela, ayer, hoy y siempre, porque, en su dimensión profética, nos advierte de que la pistola del autoritarismo está siempre cargada y apuntando hacia la libertad. *La casa de Bernarda Alba* está escrita, mediado 1936, al borde del abismo que él presiente. “Bernarda, auténtico varón con faldas -escribió Miguel García Posada- encarna el más secular autoritarismo hispánico, que lo domina todo y todo lo controla”.

Pero esta versión que firman Carlota Ferrer y José Manuel Mora, esto, *Esto no es La casa de Bernarda Alba*. Es una tentativa de creación libre sobre la obra de Lorca, lorquiana en sí misma porque sigue la filosofía artística del poeta, que preconizaba vía libre para la imaginación: “Que la poesía se levante en el escenario sin límites de ningún tipo”, como señala Ferrer. Su propuesta parte de que lo que vemos al comenzar la función es la sala de un museo, una sala blanca sin mácula, en la que una serie de artistas, hombres casi todos, exhiben la obra de Lorca a base de instalaciones plásticas y escenas performativas, donde la palabra escrita por el autor convive con la poesía, la música y la danza.

En esta versión masculina del clásico, Eusebio Poncela asume el papel del varón con faldas que mantiene a su prole sumida en un mar de luto. “Buscamos con esto un discurso feminista radical; al poner en boca de hombres las palabras de Federico, que en numerosas ocasiones son vertidas por mujeres que manifiestan el deseo de ser hombres para poder gozar de libertad, ponemos en evidencia la fragilidad de la mujer ante la visión dominante del orden heteropatriarcal y su gestión del mundo a través del miedo”.

Género: teatro

Texto: Federico García Lorca y José Manuel Mora

Dirección: Carlota Ferrer

Coreografía: Carlota Ferrer & Cía.

Intérpretes: Eusebio Poncela, José Luis Torrijo, Cristóbal Suárez, Jaime Lorente, Carlos del Olmo, David Luque, Julia de Castro, Guillermo Weickert, Arturo Parrilla y Alberto Velasco

Dramaturgia: José Manuel Mora y Carlota Ferrer

Escenografía: Carlota Ferrer y Miguel Delgado

Vestuario: Ana López Cobos

Utilería: Miguel Delgado

Asesoría de movimiento: Ana Erdozain

Iluminación: David Picazo

Audiovisuales: Jaime Dezcallar

Diseño de sonido: Sandra Vicente

Producción: Fernando Valero y Gema R. Lirola

Ayudantía de dirección: Enrique Sastre / **Asistencia a la dirección:** Mikel Babón /

Ayudantía de vestuario: Christiana Ioannidou / **Ayudantía de iluminación:** Cristina Libertad

Equipo técnico:

Realización de escenografía: Mambo Decorados / **Realización Archiboldo:** Betto

García / **Realización de vestuario:** Sandra Calderón / **Vestuario de Julia de Castro:**

Carmen March / **Ambientación de vestuario:** María Calderón / **Coordinación técnica:**

Gema R. Lirola y José Espigares / **Técnico de sonido:** Enrique Chueca / **Sastrería:**

Felicita Mora

Distribución: Clara Perez (clarape90@hotmail.com)

Duración: 2 horas (sin intermedio)

VIRIDIANA CENTRO DE PRODUCCIÓN TEATRAL

Amor oscuro [sonetos]

4 de mayo - 17.00 h - Estudio 1 del Centro Danza Canal

“Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desaparecido. Esta es una historia de miedo y de silencio”. Arranca con estas palabras un montaje muy singular, que no es obra de teatro ni recital, que es más una experiencia compartida a partir de aquellos *Sonetos del amor oscuro* de Lorca que permanecieron ocultos durante 50 años, pues se publicaron por primera vez, en una edición clandestina, en 1983. Esta es, pues, la historia de una ocultación, de una sustracción, de una vergüenza más en torno al poeta.

Lorca amó y sufrió por amor como nadie. “Federico, ¡qué corazón!”, exclamaba Vicente Aleixandre en 1937, “Cuántos habrá que sepan, que aprendan y conozcan la extraordinaria hondura y la capacidad sin par del corazón de su poeta”. Los once sonetos se conservan hoy en cartas con membrete del Hotel Victoria de Valencia, donde al parecer inició Lorca la serie en 1935, esperando impaciente la llegada desde Madrid de su íntimo amigo Rafael Rodríguez Rapún. Lorca sufría, como señaló Ian Gibson, por la “actividad heterosexual” de su amante, y que no se presentara en Valencia “se le aparecía como expresión de abandono”. Los versos supuran la angustia del momento.

Escrito y dirigido por Jesús Arbués y protagonizado por Javier García, el espectáculo tiene los once sonetos como base, once poemas y una vida, pero va más allá. Es una historia a través de once personajes que abordan el amor extremo y desbordado y que dejan entrever interiores, habitaciones a medio iluminar, sentimientos a medio decir. Cada soneto sugiere un estado al actor y su puesta en escena deja datos también sobre por qué y cómo se escribieron, sobre por qué y cómo se ocultaron. Arbués se apoya en un interesante trabajo de vídeo *mapping* y en la música de Pitró Jimémez, que interpreta “Ay, voz secreta del amor oscuro” o la de Laura de la Fuente que hace lo propio con el “Soneto gongorino”, con música de Amancio Prada.

Género: poesía y teatro

Un espectáculo escrito y dirigido por Jesús Arbués sobre los *Sonetos del amor oscuro*, de Federico García Lorca

Interpretación: Javier García

Escenografía e iluminación: Josema Hernández de la Torre (concepto de Jesús Arbués)

Diseño *mapping*: Óscar Lasaos

Animación vídeo: Manuel Avellanas

Música:

“Ay, voz secreta del amor oscuro” (Pitrón Giménez, interpretación; Nano Giménez, piano)

“Soneto gongorino” (Laura de la Fuente, interpretación; música de Amancio Prada)

Estudio de grabación: Nacho Moya

Técnico en gira: Josema Hernández de la Torre

Una producción de Viridiana Centro de Producción Teatral

Producción: Mónica Macías

Administración: Lumi Jiménez

Distribución: Pilar Royo

Agradecimientos a: Carpintería Castelar, Juan Antonio López (Chapi), Fernando Martínez (Títeres sin cabeza), Rampa Sonido e Iluminación

Agradecimiento especial a: Carlos Gil Zamora (Artez)

Duración: 55 minutos (sin intermedio)

PROYECTE INGENU

Yerma

4 de mayo - 18.30 h - Vestíbulo -2 de la Sala Verde

Entre Yerma y su marido se instala la carcoma, porque aunque lo desea con todas sus fuerzas, Yerma no logra quedarse embarazada. Pasa la vida, cada vez más ahogada en tristeza, se mira marchar la juventud, las amistades son sombras borrosas y la casa de una se torna cárcel. Lorca hizo el retrato más crudo de las tragedias íntimas, las de puertas adentro, las calladas. Ahora Teatre Akadèmia y Projecte Ingenu afrontan una escenificación contemporánea partiendo de una reflexión sobre la fecundidad en nuestros tiempos.

Yerma se convierte en un espejo ideal para dialogar y cuestionarnos el sentido de nuestro presente. Cuando esto sucede, decimos que estamos ante un clásico, porque un clásico solo es un clásico si al traerlo a nuestros días nos interpela directo con su vigencia eterna. Projecte Ingenu, con el director Marc Chornet al frente, es un colectivo de jóvenes artistas escénicos que, desde su juventud y desde su tiempo, se enfrentaban al Lorca incómodo de *Yerma*. Si *Yerma* era un clásico, “teníamos que ser capaces de imaginarla andando entre nosotros, respondiendo con sus palabras nuestras dudas, miedos...”, comenta Chornet.

Ese acercamiento desde los sentimientos y las sensaciones de los jóvenes de hoy a una historia tan aparentemente de ayer es fecundo aunque se trate de hablar de la permanente inquietud que lo gobierna todo. Poco a poco, sintieron a Yerma tan próxima como para contarla desde el interior. “Una Yerma que tiene nuestra edad, que lucha por nuestras mismas ilusiones, día a día. Ella nos hizo plantearnos una duda muy grande, enorme: ¿estamos nosotros secos? ¿Está seco el mundo donde vivimos? ¿Existe aún una remota posibilidad de convertir en fecundo nuestro tiempo y nuestros sitios?”. Ahí queda la pregunta...

Género: teatro

Intérpretes:

Alba José	Yerma
Martí Salvat	Juan
Xavier Torra	Víctor
Rosa Serra	María
Isabel Soriano	Vieja
Roser Tàpias	Muchacha
Cristina López	Muchacha

Autor: Federico García Lorca

Adaptación: Marc Chornet y Anna Maria Ricart

Dirección: Marc Chornet

Ayudante de dirección: Anna Maria Ricart

Diseño del espacio: Laura Clos 'Closca'

Diseño del vestuario y caracterización: Marta Rafa

Diseño de iluminación: David Bofarull

Música original y asesoría de movimiento: Miquel G. Font

Producción ejecutiva: Neus Pàmies / **Producción:** Projecte Ingenu y Teatre Akadèmia

Distribución: Susana Rubio (Nuevos Planes)

Duración: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

METATARSO/DARÍO FACAL

Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín

**Aleluya erótica acompañada del *Retablillo* y otros poemas
de Federico García Lorca**

4 de mayo - 20.30 h - Sala Verde

“Alcanzar la perversa y esquiva frontera en la que confluyen la risa y la pesadilla”. Ese fue el objetivo primordial de Darío Facal y su compañía, Metatarso, al enfrentar este texto de Federico García Lorca, una de sus obras más excepcionales y menos representadas, aderezada para la ocasión con fragmentos del *Retablillo de don Cristóbal* y algunos otros poemas y textos del autor granadino ensamblados gracias a una meticulosa versión firmada por Alberto Conejero, el dramaturgo español actual que mejor se entiende con el legado lorquiano.

Obra maestra de la farsa que culmina en tragedia, *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín* mezcla lo lírico y lo grotesco. Don Perlimplín es un hombre de avanzada edad -aquí encarnado por el siempre estupendo Emilio Gavira- orgulloso de haber permanecido soltero toda su vida. Su criada Marcolfa (Berta Ojea) le convence para que se case con su vecina Belisa (Lucía Díez), una joven adolescente a quien su madre entrega a la fuerza y sin el menor reparo. Pero en la noche de bodas, Belisa se enamora de otro hombre cuando Perlimplín ya le había declarado su amor... “amor, que estoy herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor”.

Lorca creó con esta obra “un extraño sortilegio”, en palabras de Alberto Conejero, que “habla del cuerpo como clausura del amor”. Escrita entre 1922 y 1926, es una pieza cargada de aparente ingenuidad que a medida que avanza hace aflorar una perturbadora profundidad. “Es un equilibrio perfecto entre el patetismo y la tragedia, entre el amor y la sexualidad, la delicadeza y la brutalidad”, asegura el director Darío Facal, que concibe su montaje con mimbres de vanguardia para hacerlo lo más contemporáneo posible.

Género: teatro

Intérpretes:

Emilio Gavira	Don Perlimplín
Lucía Díez	Belisa
Berta Ojea	Marcolfa
Cristina Otero	La Madre
Peru Saizprez	El Poeta

Autor: Federico García Lorca

Versión: Alberto Conejero

Espacio escénico: María de Prado

Diseño de iluminación: Manolo Ramírez

Diseño de vestuario: Ana López Cobos

Ayudante de vestuario: Paola de Diego

Música: Room 603

Jefe técnico: Álvaro Delgado

Regiduría y dirección de producción: Cristina Otero

Dirección: Darío Facal

Una coproducción de Metatarso y Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid

Duración: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

BALLET RAFAEL AGUILAR

Rango

4 de mayo - 22.00 h - Sala Roja

En 1966, los herederos de Federico García Lorca le negaron al bailar y coreógrafo Rafael Aguilar (Quito, 1929-Madrid, 1995) la posibilidad de adaptar para su compañía, fundada en 1962, *La casa de Bernarda Alba*, quizá porque no veían en aquel entonces la fuerza que el baile podía otorgar a la dramaturgia del poeta granadino. Pero Aguilar no se rindió y montó su versión titulándola *Rango*. Un nombre potente que hace referencia a lo que más importa a Bernarda, la despótica madre viuda, preocupada por mantener el rango social de su difunto marido en aquel pueblo de la España profunda.

Fuertemente teatral y tremendamente dramática, la coreografía mantiene el luto y la sobriedad, y casi sin recurrir a la música deja que el zapateado de las hijas oprimidas retumbe como martillazos por toda la platea. *Rango* no es solamente una de las obras más emblemáticas de Rafael Aguilar sino también la quintaesencia de su lenguaje. Creía en el poder de comunicación de la danza y le gustaba narrar historias con ella, tal vez porque sus orígenes fueron en el ballet antes de caer subyugado por el flamenco. Un flamenco que abordó con libertad y sin complejos en los años sesenta, cuando nadie hablaba de Nuevo Flamenco. El montaje, cómo no, impactó muchísimo a un joven Antonio Gades que, deslumbrado, quiso hacerse con el rol de Bernarda, papel que bailó en ocasiones.

En 1995, justo el día del estreno en el Teatro de Madrid de su nuevo espectáculo, *Aires de ida y vuelta*, murió Rafael Aguilar de un infarto repentino. Su hija Jacinta Aguilar ha mantenido activa a la agrupación y desde 2002 cuenta con la dirección artística de Francisco Guerrero, que se ha propuesto mantener y difundir el legado de Aguilar, manteniendo activas, además de *Rango*, *Carmen*, *Bolero* y otro título lorquiano, su versión de *Yerma*. De importancia indiscutible (en esa compañía han bailado luminarias como Joaquín Cortés, Antonio Canales, Lola Greco, Aída Gómez, Eva Yerbabuena o Antonio Márquez), la agrupación mantiene giras constantes por el mundo, siendo especialmente acogidos en Francia y países asiáticos. En España se les ve poco, por lo que la ocasión parece propicia para acercarse al legado de Aguilar con una obra especialmente lograda de su catálogo.

Género: danza flamenca

Bailarinas: Virginia Murcia, Irene Chavarría, Noelia Fernández, María Gayubo, Elena Palomares y Ana Agraz

Guitarras: Miguel Linares y Javier Romanos

Cantaor: Cunco González

Recitado: Carmen Salinas

Coreografía: Rafael Aguilar

Dirección artística: Francisco Guerrero

Vestuario y decorado: Rafael y Manuela Aguilar

Dirección técnica: Stephan Alcaraz y Carlos Contreras

Dirección ejecutiva: Jacinta Aguilar y Carmen Salinas

Duración: 40 minutos (sin intermedio)

CARMELO GÓMEZ

A vueltas con Lorca

4 de mayo - 23.00 h - Estudio 1 del Centro Danza Canal

No hay instrumento musical más hermano de la poesía que el piano, lírico armatoste delicado cuyas teclas tocó y acompañó el propio Lorca. Y el piano y el verso son la única línea argumental de este espectáculo diáfano que se han sacado de la chistera el actor Carmelo Gómez, el músico Gorka Pastor y la directora Emi Ecay, un sueño de una noche de verano. No en vano, se alumbró al aire libre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el estío pasado. Porque se puede soñar aún, se puede.

No hay una estructura cerrada, porque es un juego y un cóncave al que están llamados otros poetas: Lope, Neruda, Cervantes, Machado... Hay intención en dejar que la noche sea misterio, que el actor, Carmelo, concite en sus voces las voces de Bernarda, de Yerma, del *Romancero gitano*, del *Diván del Tamarit*, de *Poeta en Nueva York* y hasta de *El caballero de Olmedo*, que es un traje que siempre está dispuesto. Y *Poema del cante jondo*, y *Bodas de sangre*, Poncia, Adela, Magdalena. Todos y todas tienen su hueco.

“Lo personal del poeta granadino -dicen los tres implicados en el suceso-, esa forma de entender los versos desde la libertad, el sonambulismo, el simbolismo y la abstracción pura del surrealismo”. Quieren compactar, ensamblar, aglutinar palabras y dedos sonando a impulsos de memoria y fuego. “Las piezas elegidas pretenden dar profundidad y color a las imágenes evocadoras del poeta. Para ello se ha recurrido a compositores como Joaquín Turina, Ernesto Halffter, Enrique Granados o Claude Debussy”. Y el espíritu de Federico, que antes que nada fue pianista, se estremecerá y respirará de nuevo en cada quiebro.

Género: poesía y música

Intérprete: Carmelo Gómez

Música: Gorka Pastor

Dirección: Emi Ekai

Duración: 1 hora (sin intermedio)

HISTRIÓN TEATRO

Lorca, la correspondencia personal

5 de mayo - 13.00 h - Sala Verde

Juan Carlos Rubio es el dramaturgo y director de este recorrido poético, alegre y triste, vital y desesperado, amargo y dulce, por las cartas que Lorca envió a sus seres queridos. Esas cartas son motivo e hilo conductor del espectáculo, donde el poeta se desdobra en hombre y mujer como reflejo de una dualidad que siempre le hirvió dentro. Las cartas, en palabras de Rubio, son un material que une “su faceta profesional con la personal”. Cartas burlonas, irónicas, surrealistas y cartas de un realismo hiriente y fascinante.

Dos actores, Gema Matarranz y Alejandro Vera, son los vehículos de carne y voz para la narración, un bucle de teatro dentro del teatro tan querido al propio Federico, una realidad que nace y se multiplica para acabar en el mismo lugar, la sangre, la tragedia. La compañía granadina Histrión Teatro cuaja aquí un homenaje sin fisuras a su paisano, un homenaje premiado con el galardón a Mejor Espectáculo en la Feria de Teatro del Sur de 2017. Ellos nos muestran a los mil Federicos que esconden sus palabras, archivo de sí mismo, como refleja la escenografía que firman Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán.

“¿Por qué hemos de ir siempre al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa?”, escribió Lorca en su *Comedia sin título*. Su intención de reinventar el viejo arte escénico quedó en suspenso y en suspenso empieza este espectáculo, ochenta años después, una hora antes de la muerte del poeta en el barranco de Víznar. Los actores entran por el patio de butacas y comienza el monólogo dual, sinfonía a dos voces de estados de ánimo y preguntas al aire que seguirán buscando respuestas por los siglos de los siglos.

©GerardoSanz fotógrafo

Género: teatro

Autor: Federico García Lorca

Intérpretes: Gema Matarranz y Alejandro Vera

Dramaturgia y dirección: Juan Carlos Rubio

Espacio escénico: Estudiodedos: Curt Allen Wilmer (AAPEE) y Leticia Gañán

Construcción de escenografía y atrezzo: Álvaro Gómez Candela

Ayudantía de dirección: Luis Miguel Serrano Martín

Música original y espacio sonoro: Miguel Linares

Diseño de iluminación: Juan Felipe Tomatierra

Ayudantía técnica: Ángel Moreno Casado

Comunicación: Alexis Fernández

Vestuario: Histrión Teatro

Vídeo: PabloMaBe

Dirección de producción: Histrión Teatro S.L.

Producción ejecutiva: Nines Carrascal y Sonia Espinosa

Duración: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

IRENE ESCOLAR

Leyendo Lorca

5 de mayo - 17.00 h - Estudio 1 del Centro Danza Canal

Acababa de protagonizar *El público*, montaje dirigido por Àlex Rigola, e Irene Escolar recibió una llamada y una propuesta irrechazable. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo le proponía realizar un homenaje a Lorca en el 80 aniversario de su asesinato. Aquello terminó convirtiéndose en un espectáculo en el que la actriz se da el gustazo de interpretar, a modo de recital, fragmentos de las obras fundamentales del poeta granadino, entre ellas *Bodas de sangre*, *Doña Rosita la soltera*, *Yerma*, *Sonetos del amor oscuro* y, claro, *El público*.

Es una auténtica gozada ver hasta qué punto Escolar hace suyas las palabras de Federico, como pone voz, cuerpo y alma en cada frase, en un pequeño gran acontecimiento escénico que gira en torno al amor y las mujeres como hilo argumental, porque como ella misma dice, “sorprende cómo puede retratar tan bien a la mujer”. Ella y un atril, ella y Lorca, vivo en cada palabra, sencillez y pureza al servicio de su poesía amarga que siempre es aliciente para despertar de los mil letargos a los que nos somete la vida contemporánea.

Lorca siempre ha estado de una forma u otra presente en la vida de Irene Escolar, siendo además último eslabón por ahora de una larga cadena familiar dedicada al teatro. Debutó a los 9 años en un montaje de *Mariana Pineda*, sin ir más lejos. “La poesía de Federico tiene una musicalidad y unas imágenes tan potentes que siguen en mi corazón desde entonces. Federico pone en palabras lo que yo siento”, y cualquiera que asista a este recital las sentirá doblemente. Recital que comienza, por cierto, con un fragmento de *Poeta en Nueva York*: “Señoras y señores: siempre que hablo ante mucha gente me parece que me he equivocado de puerta”.

Género: poesía

Dirección e interpretación: Irene Escolar

Producción y distribución: Buxman Producciones

Con el apoyo del: Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid

Agradecimientos: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sybilla, Marta Alonso, Manolo Llanes, El Pavón Teatro Kamikaze, Jordi Buxó, Festival de Otoño a Primavera, Carlos Aladro, Laura García Lorca, Fundación Federico García Lorca, Àlex Rigola, Nao Albet, Lluís Pasqual y Teatro de La Abadía (por el uso de la canción “El pastor bobo”, perteneciente al montaje *El público*, dirigido por Àlex Rigola).

Programa:

Extracto sobre la conferencia de *Poeta en Nueva York*.

Extractos de escenas de la Novia y la Madre, de *Bodas de sangre*.

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores.

Yerma.

Julieta y el Caballo Blanco, de *El público*.

“Canción del pastor bobo”, por Nao Albet.

“Si mis manos pudieran”, “El poeta pide a su amor que le escriba”, “Noche del amor insomne”, “Soneto de la dulce queja”, de *Sonetos del amor oscuro*.

“Grito hacia Roma”, de *Poeta en Nueva York*.

Extractos de la *Biografía de Federico García Lorca*, de Ian Gibson.

“Gacela de la Muerte Oscura”, de *Diván del Tamarit*.

Extracto de la Madre de Gonzalo, de *El público*.

Duración: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

PEP TOSAR

Federico García

5 de mayo - 19.00 h - Sala Verde

Pep Tosar ha escrito y dirigido ya varios espectáculos dedicados a contar la vida y la obra de poetas como Guillem d'Efak, Blai Bonet, Vicent Andrés Estellés o Damià Huguet. El mismo patrón narrativo aplicado en esos montajes es el que ha seguido para componer este acercamiento a la figura de Lorca, un compendio de registros y lenguajes diversos que ofrecen al espectador una mirada poliédrica y estimulante sobre el personaje. En *Federico García* hay guitarra flamenca, cante, baile, recitado y vídeo documental.

Una suerte de biografía teatral que se ciñe a 10 episodios de la vida del poeta, que se corresponden con otras 10 escenas que tratarán de recoger, de forma cronológica, esos momentos biográficos relacionados con las obras que durante los mismos se generaron. El nacimiento en Fuentevaqueros, el traslado a Granada, la universidad, los viajes por España y los encuentros con Machado, Juan Ramón y Unamuno, el salto a Madrid y la Residencia de Estudiantes con Buñuel y Dalí, la Generación del 27, Nueva York y Cuba, Buenos Aires y Montevideo, el éxito de su teatro de vuelta a Madrid, la Guerra Civil y el asesinato.

Sencillo y efectivo, el montaje se desarrolla en un escenario dividido por un tul traslúcido tras el cual se disponen, a la manera de un tablao, el guitarrista, la cantaora, el bailarín y el actor que recita. Sobre el tul se proyecta el documental que contiene fragmentos de entrevistas, fotografías y dibujos del poeta, y un viaje en tren de Madrid a Granada hecho por el propio bailarín. La estructura general del espectáculo está apoyada en la música de la guitarra, según el palo escogido para cada una de las 10 escenas. En definitiva, teatro, imagen, flamenco y poesía, perfecto resumen de la vida de Federico.

Género: teatro, danza y música

Autor: Federico García Lorca

Dramaturgia: Evelyn Arévalo y Pep Tosar

Dirección: Pep Tosar

Cante: Mariola Membrives y María José Llego

Guitarra: Rycardo Moreno y Marc López

Percusión: David Domínguez y Joni Sánchez

Baile: José Maldonado y Pol Jiménez

Realizador: Agustí Torres

Ayudante de cámara: Francesc Martorell

Escenografía y vestuario: Pep Tosar y Evelyn Arévalo

Técnico de luces y vídeo: Sergio Roca Saiz y Marta Aguado

Técnico de sonido: Marc Rigau y Jonbi Belategui

Producción ejecutiva y distribución: Gabriela Marsal, Leila Barenboim y Mireia Gràcia (Mika Project)

Coproducción: Oblideu-vos de nosaltres SLU, Festival Grec de Barcelona

Entrevistados: Vicenta Montesinos García-Lorca, Antonina Rodrigo, Allen Josephs, Juan de Loxa, Mario Hernández y Domingo Ródenas

Apoyos: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, Govern de les Illes Balears, Institut d'Estudis Baleàrics

Duración: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

CARMEN LINARES

Carmen encuentra a Federico

5 de mayo - 21.00 h - Sala Roja

Cuando Carmen Linares (Linares, 1951) era una niña tarareaba en el olivar de Andalucía con aires flamencos las canciones de Lorca que le escuchaba cantar a su madre. El influjo lorquiano, bello y trágico al unísono, ha permanecido desde entonces clavado en su sensibilidad y ha sido una constante en su ya larga trayectoria.

Una buena parte de su carrera está habitada por las palabras de Lorca, al punto de que la vinculación de su obra con el mundo flamenco se ha solidificado en buena medida gracias a sus aportaciones. Carmen Linares ha escuchado ovaciones en escenarios tan prestigiosos como el Lincoln Center de Nueva York, el Barbican británico, la Ópera de Sydney o el Liceu barcelonés. Se la considera una de las más relevantes voces flamencas contemporáneas. Quizá por ello su aproximación a Lorca ha partido siempre desde la vigencia de su legado, desde la validez de su discurso en nuestro tiempo. Así fue con su disco *Canciones populares de Lorca* (1993), en el que rememoraba la grabación que hizo Lorca junto a La Argentinita en 1931, y que ella misma llevó a escena, involucrando ahora el baile.

También vislumbró la vigencia del poeta en su decisiva participación en *Locura de brisa y trino* (2000) de Manolo Sanlúcar, *Un rato, un minuto, un siglo...* (1998) junto a Lola Herrera y *Poeta en Nueva York* (2007), coreografía de Blanca Li que, justamente, traía los poemas al Manhattan contemporáneo y lo convertía en un baile urbano que se expresaba entre el flamenco y la danza contemporánea. Su más reciente espectáculo de cante y poesía, *Verso a verso*, ha sido otra de las contribuciones de Linares al universo poético español.

En este concierto nos ofrece un repertorio lorquiano con un formato único. Carmen se acompaña de la jondura de sus guitarras, la elegancia en el trío piano/contrabajo/batería, el ritmo del baile de mujer y la expresión de la interpretación dramática. Se suceden versos como “La leyenda del tiempo”, “Anda, jaleo” y “Asesinado por el cielo”. En un recital de cante y poesía auténtico. Un encuentro musical con versos legendarios de Federico García Lorca. Un homenaje a nuestros poetas universales: Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández y Rafael Alberti, quienes fueron compañeros y admiradores del poeta granadino. Un concierto único de la cantaora universal: Carmen Linares.

Género: música

Poemas: Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti y Miguel Hernández

Intérpretes:

Carmen Linares, cante

Salvador Gutiérrez, guitarra

Eduardo Pacheco, guitarra

Pablo Suárez, piano

Vanesa Aibar, baile

Josemi Garzón, contrabajo

Karo Sampela, batería

Rosario Amador, coros y palmas

Rocío González, coros y palmas

Artista invitada: Lucía Espín, actriz

Dirección musical: Carmen Linares

Dirección de actores: Pepa Gamboa

Coordinación artística: Miguel Espín Pacheco

Técnico de sonido: Álvaro Barco y David Rodríguez

Técnico de luces: Olga García

Producción: El Mandaito

Duración: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

HOMENAJE CONTINUADO A LA PALABRA DE LORCA

El sueño de Federico

3 de mayo 2019

BARAKA TEATRO

Sueño Lorca o El sueño de las manzanas

17.00 h - Sala Verde

Duración: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

ATALAYA TNT

Así que pasen cinco años

19.00 h - Sala Roja

Duración: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

CARLOTA FERRER/

JOSÉ MANUEL MORA/DRAFT.INN

Esto no es La casa de Bernarda Alba

21.00 h - Sala Verde

Duración: 2 horas (sin intermedio)

4 de mayo 2019

VIRIDIANA CENTRO DE PRODUCCIÓN TEATRAL

Amor oscuro [sonetos]

17.00 h - Estudio 1 del Centro Danza Canal

Duración: 55 minutos (sin intermedio)

PROJECTE INGENU

Yerma

18.30 h - Vestíbulo -2 de la Sala Verde

Duración: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

METATARSO/DARÍO FACAL

Amor de don Perlimplín con

Belisa en su jardín

20.30 h - Sala Verde

Duración: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

BALLET RAFAEL AGUILAR

Rango

22.00 h - Sala Roja

Duración: 40 minutos (sin intermedio)

CARMELO GÓMEZ

A vueltas con Lorca

23.00 h - Estudio 1 del Centro Danza Canal

Duración: 1 hora (sin intermedio)

5 de mayo 2019

HISTRIÓN TEATRO

Lorca, la correspondencia personal

13.00 h - Sala Verde

Duración: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

IRENE ESCOLAR

Leyendo Lorca

17.00 h - Estudio 1 del Centro Danza Canal

Duración: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

PEP TOSAR

Federico García

19.00 h - Sala Verde

Duración: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

CARMEN LINARES

Carmen encuentra a Federico

21.00 h - Sala Roja

Duración: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Textos programa: Omar Khan y Álvaro Vicente

#ElSueñoDeFederico
@TeatrosCanal

AÑO
LORCA
2019

TEATROS
DEL CANAL