

MAYO

24 - 25

andalucía
cultura
escénicas

VIE 23
SALA A/
21:00H/

/INDISCIPLINA

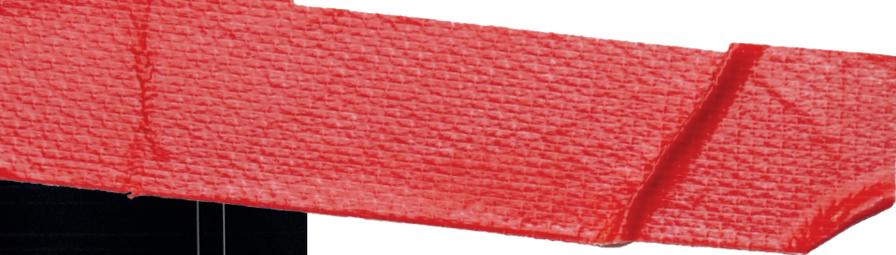
CARLOS MARQUERIE/
TEATRO ESPAÑOL/
TEATRO KAMIKAZE

Poeta en Nueva York

vie23/ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

© Vanessa Rabade

Siendo joven, di mil vueltas a Poeta en Nueva York, intentaba imaginar cómo llevarlo al teatro, pero fracasé. Había una fascinación por ese texto y faltaba quizá madurez y seguro conocimiento.

En 2020, mientras construía las marionetas de Descendimiento, mi anterior obra, escuché con insistencia el Omega de Morente, y pensé en el camino que hace PNY, y en particular El vals vienés, desde su escritura pasando por Leonard Cohen y Morente hasta llegar a la maravillosa versión de Silvia Pérez Cruz, que tantas veces la había escuchado cantar, y me di cuenta cómo ese recorrido habitaba en el poema. Cuando leo hoy El vals vienen a mi cabeza todas esas versiones, incluso en ocasiones pueden ofuscar lo que me proponen las palabras en ese instante. Esta es una idea que me entusiasma, cómo nuestras visiones se incorporan a aquello que vemos y forman parte de lo mirado, ya sea un paisaje, un cuadro o un libro. Volvió a aparecer ese mismo antiguo libro en mi mesilla de noche, ahora con las hojas ocres y ese olor a papel viejo, y vi que en la actualidad leía de otra manera el libro de Lorca, encadenaba los versos de manera diferente, produciendo otras resonancias y otras lecturas. Este nuevo acercamiento a PNY proponía también otra manera de imaginar sus paisajes. Después de más de 40 años veía cómo aproximarme a Poeta en Nueva York. En el verano de 2021 comencé a trabajar en él.

Trasladar PNY a la escena me gusta más como concepto de partida que adaptar o reescribir. Pensemos en una suerte de ilustración que genera una red en la que se relacionan las palabras de Lorca con materiales plásticos y sonoros, con los títeres, con los cuerpos de los bailarines y actores, con el contexto histórico en el que fueron escritos los poemas, pero también con el actual, y con la soledad, melancolía, dolor, festejo y solidaridad con que vivió el poeta en NY.

PNY es un libro que nace en años convulsos, en los que la sociedad sufre un gran cambio. El Crack del 29 y su consecuencia la Gran Depresión; la gran crisis económica que permitió el ascenso de las dictaduras europeas; la 2ª Guerra Mundial y su precuela la Guerra Civil española. PNY fue testigo de esos grandes cambios. La historia del siglo XX se mezcla con la del propio libro. Hoy cuando lo abrimos, con él abrimos también su historia y nuestra historia. PNY es más que una colección de poemas, hay acción bajo sus versos. Trasladar PNY a la escena es restituir la performatividad que encierran sus páginas y con ellas su historia y sus huecos.

Siempre he tenido la sensación de que cuando cogía el libro, por más que lo relejera, había algo entre sus páginas que se me escurría entre los dedos, algo que formaba parte del libro pero a lo que no se tiene acceso al leerlo. Este extraño vacío era intrínseco al libro, era lo que he llamado "los huecos de PNY", algo sustancial a él pero inefable, algo sobre lo que no debemos arrojar luz; la oscuridad cuando la iluminas desaparece. Ante la oscuridad solo podemos perseverar en la mirada, sin más, sin buscar ni añorar la luz. Lo mismo sucede con PNY, hay que abandonarse a sus luces y a sus oscuridades.

Carlos Marquerie

EL «POETA EN NUEVA YORK» DE CARLOS MARQUERIE

Paradoja es como los tontos llaman a la verdad.
José Bergamín.

Hacer una versión de Poeta en Nueva York con marionetas. Carlos Marquerie trabaja con marionetas y, a priori, podía entenderse que esta era una aplicación dramática más. Pero empezamos a trabajar, a entender la poesía de Federico García Lorca, a entenderla profundamente y se nos apareció como sustancial, jonda, un viaje al original modo de hacer del poeta de Granada.

Es sabido el trabajo de Lorca con el teatro de títeres, por un lado es una expresión popular a la que somete a estudio arqueológico; por otro, una genealogía consciente, su respuesta a la deshumanización del arte, en palabras de Ortega y Gasset, al fenómeno de la época tecnológica en la que se encuentran el hombre y la máquina. Entonces, Poeta en Nueva York se nos reveló como el momento clave de ese encuentro. Por un lado, desdeñamos para siempre esa separación entre el poeta vanguardista y el populista, una separación que la miopía de la crítica ha mantenido por demasiado tiempo. No es casualidad que Lorca utilice por primera vez la idea de «duende», no en el contexto del flamenco, sino aquí, en su primera lectura pública de los versos que acabarían configurando Poeta en Nueva York.

El otro elemento que descubrimos, por más evidente que fuera a nuestros ojos, es que Poeta en Nueva York es un conjunto de poemas excepcional pero no un libro. Lorca se resistía a terminarlo —fue José Bergamín quien le dio su primera forma como libro de versos en castellano— y eso ocurrió muchas otras veces con sus libros. Genaro Talens nos recordó hace años que la cualidad dramática de Lorca no estaba sólo en su vocación de autor teatral, para Lorca la poesía era sobre todo verbal, oral, gestual, lo que hoy llamamos performatividad. Eran famosos los recitales de Lorca: recitaba, cantaba, agitaba los brazos.

Carlos Marquerie, con Elena Córdoba y Niño de Elche, con los músicos, actores y bailarinas que le acompañan, han ido tentando —como tacto y tentativa—, literalmente, tocando con las manos cada uno de los versos, hasta descubrir cuáles estaban hechos con madera y cuáles con hierro. Por supuesto, está la voz, hacer sonar la voz en cuerpos humanos como si fuesen de madera y carne, de hueso y alambre, como las marionetas.

¿Cómo es posible encarar a Lorca sin recurrir a ningún tópico de los vistos hasta ahora? Parece imposible, pues, entre otras cosas, Lorca trabajó con el tópico hasta deslocalizarlo, hasta devolverlo a su lugar de origen transformado en hombre, en mujer nueva. Aquí se ha seguido con el propio trabajo de Lorca, en su línea, con su aliento.

Resulta que Poeta en Nueva York trata sobre nuestra historia. Nunca se ha hablado de poesía épica, pero, así es, se trata de poesía social que habla de cómo el capitalismo nos aplasta, de la asunción del fascismo, de que las vidas de los negros y negras importan, de la emancipación homosexual, de la revolución del feminismo, de la importancia de entender qué significa la dignidad de la pobreza. Poeta en Nueva York habla de nuestro tiempo.

Marionetas y performatividad, estos son los mimbres con que Carlos Marquerie ha ido construyendo esta obra. Lo que comenzó siendo una pieza de género, del teatro de marionetas, se ha convertido en una obra necesaria, imprescindible. Este es el verdadero Lorca. Un viaje teatral que recupera la voz original de García Lorca. No hay manera mejor de afrontar el Poeta en Nueva York de Federico García Lorca.

CARLOS MARQUERIE - DIRECTOR

Autor y director de escena, artista plástico e iluminador. Se forma con el escultor y marionetista Francisco Peralta, al que considera su maestro. Continúa su formación de manera autodidacta.

Entre sus últimos trabajos como director de escena y autor, en 2021 dirige en el Teatro de La Abadía *Descendimiento* basado en el libro de poemas de Ada Salas con música de Niño de Elche. En 2014 estrena *Entre las luces y las sombras. Libertad*, presentado en La Casa Encendida, dentro del programa *Intermitencias del asombro / Escenarios del asombro. La metamorfosis de Loie Fuller*. Y en 2013 estrena *28 buitres vuelan sobre mi cabeza*, basado en su diario personal y en la observación de la naturaleza.

Dentro del mundo del Flamenco, en 2022 realiza la puesta en escena, iluminación y espacio visual de *Seises* de Israel Galván. En 2018 codirige junto a Rocío Molina y Silvia Pérez Cruz *Grito pelao* ocupándose al mismo tiempo de la dramaturgia, espacio escénico e iluminación y que se estrenó en la 72 edición del Festival de Aviñón. En 2017 ilumina y colabora en la dirección artística de *Fiesta* de Israel Galván que fue presentada en el Palacio de los Papas en la 71 edición del Festival de Aviñón. En 2016, con Rocío Molina, estrena en el Theatre National de Chaillot de París la obra *Caída del cielo* haciendo la co-dirección artística, dramaturgia, espacio escénico e iluminación.

Y como iluminador, ha producido en teatros y festivales como la Dutsche Oper Berlin, Theatre del Odeon de París, Theatre National de Bretagne, Festival d'Avignon, Schaubühne am Lehniner Platz, Teatre Lliure de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, CDN y el teatro Español de Madrid, etc. Aparte de la iluminación de sus obras también ha colaborado entre otros artistas con Elena Córdoba, Rodrigo García, Antonio Fernández Lera, Angélica Liddell, Rocío Molina, Roger Bernat, Amancio Prada, Paz Rojo, Àlex Rigola, Israel Galván, Carlota Subiros, Silvia Pérez Cruz, Niño de Elche, Silvia Munt, Jorge Drexler, Poliana Lima, Rafael Sánchez y Pablo Messiez.

DIRECCIÓN CARLOS MARQUERIE **DRAMATURGIA** PEDRO G. ROMERO Y CARLOS MARQUERIE **DIRECCIÓN MUSICAL, ARREGLOS Y COMPOSICIÓN MÚSICA ORIGINAL** NIÑO DE ELCHE **COREOGRAFÍA** ELENA CÓRDOBA **INTÉRPRETES** NIÑO DE ELCHE, ELENA CÓRDOBA, MANUEL EGOZKUE, CLARA PAMPYN, JESÚS RUBIO GAMO Y ENRIQUE DEL CASTILLO **ESCENOGRAFÍA** MAX GLAENZEL **ILUMINACIÓN** CARLOS MARQUERIE **AYUDANTE DE ILUMINACIÓN** CRISTINA BOLÍVAR **DISEÑO SONORO** EMILIO VALTUEÑA **VESTUARIO** CECILIA MOLANO **CONFECCIÓN DE VESTUARIO** ISABEL LÓPEZ GÓMEZ **PROYECCIONES Y AYUDANTE DIRECCIÓN** DAVID BENITO **DIBUJO Y CONCEPCIÓN MARIONETAS** CARLOS MARQUERIE **CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO MARIONETAS** CARLOS MARQUERIE / DAVID BENITO / RAQUEL CERVILLA **PRODUCCIÓN EJECUTIVA** PABLO RAMOS ESCOLA **DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN** JORDI BUXÓ Y AITOR TEJADA **DISTRIBUCIÓN** CATERINA MUÑOZ LUCEÑO **UNA COPRODUCCIÓN DE TEATRO ESPAÑOL Y TEATRO KAMIKAZE CON LA COLABORACIÓN DE FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA** **AGRADECIMIENTOS A** LAURA GARCÍA LORCA Y ANDRÉS SORIA POR SU GENEROSIDAD Y HOSPITALIDAD, A GERARDO APARICIO POR SUS DIBUJOS Y A SÉLAM ORTEGA POR SU PACIENCIA Y COMPRENSIÓN

DURACIÓN 1H50' APROX.

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO: VIERNES 23 DE MAYO AL FINALIZAR LA FUNCIÓN.

Escucha aquí la pieza que sonará en sala antes de la función
 Ha sido creada en exclusiva para este espectáculo por adolescentes en el Laboratorio Antropoloops, un proyecto educativo y musical del Teatro Central para la temporada 2024/25.

MAYO

15/16	SALAB/ 19:30H	DANZA/ TEATRO	CHLOÉ BRÛLÉ-DAUPHIN	<i>Las yeguas</i> (Estreno absoluto)	22€
15/16	SALAA/ 21:00H	DANZA	IDIO CHICHAVA/ CIE CONVERGE+	<i>Vagabundus</i> (Estreno en España)	22€
23	SALAA/ 21:00H	INDISCIPLINA	CARLOS MARQUERIE/ TEATRO ESPAÑOL/ TEATRO KAMIKAZE	<i>Poeta en Nueva York</i>	22€

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS

24 25
 PROGRAMACIÓN
 TEMPORADA

TEATRO CENTRAL C/ José de Gálvez, 6. Sevilla T. 955 929 129

@teatro.central

www.teatrocentral.es