

Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Yo deseo (*recital electrónico de inconexiones femeninas*)

Cía. La Came

Dirección: Eduardo Mayo

Casa Palacio Juan Jedler

21 y 22 julio 2023

22.45 horas

LA OBRA

El **DESEO**, el **placer**, la **excitación** anticipatoria al observar el **cuerpo** que se **ANHELA**, el encuentro más o menos **furtivo**, uniones **fugaces** que deshace el alba, pero que se recuerdan durante el día, cada día; el lamento por la **AUSENCIA** del **amado**, de la **amada**, la expresión del **GOZO** que supone salir a su encuentro, la desesperación que produce el paso del tiempo cuando la persona amada, o amante, no está y se **desea** o se **añora**... La expresión **POÉTICA** de estos sentimientos es tan antigua como la propia poesía, pero, hasta hace no muchas décadas, son muy pocos los nombres de **mujeres** que han trascendido como **autoras**, como generadoras de esa voz, de esa expresión del **DESEO FEMININO** a través de la **poesía**, y eso que se trata de una **tradicción** milenaria.

El tema es central, por ejemplo, en el ***Cantar de los cantares***, atribuido por la tradición bíblica a **Salomón**. Gracias a la maravillosa extravagancia que supone la presencia de ese libro, ese poema amoroso tan arrebatado y encendido en la Biblia, se abre la puerta desde la Edad Media, a una **poesía religiosa y mística** incandescente y apasionada, vehículo muy a menudo, intuimos, para la expresión viva de las más **íntimas** emociones y experiencias **amorosas** y **sexuales**. Es el caso de **Hildegarda de Bingen**, **Hadewijch de Amberes**, **Teresa de Ávila** o Sor **Juana Inés de la Cruz**, cuyos bellísimos versos escuchamos en el **teaser** realizado

por **Enrico Barbaro Jr.**, en la voz de la actriz **Eva Rufo**. El viaje que propone la compañía madrileña **La Carne** a través de la expresión **poética femenina** comenzaría, cronológicamente con la poeta clásica **Safo**. Además de las santas y religiosas ya mencionadas, el dramaturgo **Sergio Adillo** rescata las voces de algunas pioneras de la poesía cortesana medieval, como **Wallada bint al-Mustakfi**, **Hafsa Al-Rakunía**, **Florencia Pinar**, **Beatriz de Día** o **Christine de Pizan**; sin olvidarse de otras mujeres que lograron ganarse un hueco entre sus coetáneos sin contar con el «amparo» de la corte o su congregación religiosa: **Louise Labé**, **Gaspara Stampa** o **Aphra Behn**. También incluye Adillo a la poeta china del siglo VIII **Li Ye**, cuyos poemas, **melancólicos, anhelantes y bellísimos**, se recogen en una **Antología de poetas prostitutas chinas** publicada en Visor en 2010. Para completar la panoplia de voces femeninas, La Carne apuesta por un **DIÁLOGO** entre las **pioneras** anteriormente citadas y **poetas contemporáneas** que, siguiendo su estela, en busca de una expresión propia, han hablado de sí, de su **cuerpo**, de su **sensualidad**, de sus **experiencias**. Se trata asimismo de un repertorio **deslocalizado temporal y geográficamente** a través de nuestra contemporaneidad, en el que nos encontraremos con **Ana Frank**, **Gloria Fuertes**, **Alejandra Pizarnik**, **Idea**

Vilariño, Gioconda Belli, Ana Rossetti, Aurora Luque, Anne Carson o Elena Medel.

La **puesta de escena** planteada por **Eduardo Mayo** se sustenta sobre dos pilares, **dos actantes**, que son a la vez el **FONDO** y la **FORMA** de **Yo deseo**. Me refiero a la actriz **Eva Rufo**, que da vida, **voz** y **carne** a los textos referidos, y al músico **Enrico Barbaro**, quien genera en directo toda una **escenografía sonora**, emocional y emotiva, al generar paisajes electrónicos a partir de piezas del repertorio clásico (Hildegarda Von Bingen, Pergolesi, Jordi Savall, Domenico Scarlatti, Korsakov...). **Rufo y Barbaro** son los **MÉDIUM** necesarios para dar (o devolver) **vida** a estas voces, a menudo **olvidadas**, a menudo **silenciadas**, para sumergir al público en esta lírica oculta y brillante que transita el territorio, durante tanto tiempo prohibido, del **PLACER SEXUAL FEMENINO** .

Ser mujer ni estar ausente
no es de amarte impedimento,
pues sabes tú que las almas
distancia ignoran y sexo.

¿Puedo yo dejar de amarte,
si tan divina te advierto?
¿Hay causa sin producir?
¿Hay potencia sin objeto?

Pues siendo tú el más hermoso,
grande, soberano exceso
que ha visto en círculos tantos
el verde torno del tiempo,

¿para qué mi amor te vio?
¿Por qué mi fe te encarezco,
cuando es cada prenda tuya
firma de mi cautiverio?

Vuelve a ti misma los ojos
y hallarás, en tí y en ellos,
no sólo el amor posible,
mas preciso el rendimiento,

entre tanto que el cuidado,
en contemplarte suspenso,
que vivo asegura sólo
en fe de que por ti muero.

Sor Juana Inés de la Cruz

FICHA ARTÍSTICA

YO DESEO

Adaptación: Sergio Adillo

Dirección: Eduardo Mayo

Elenco:

Eva Rufo
Enrico Barbaro

Equipo técnico:

Iluminación: Fernando Herranz
Música: Enrico Barbaro
Diseño producción: Álvaro de Blas
Producción ejecutiva: Inma Almagro
Teaser: Enrico Barbaro Jr
Escenografía: Eduardo Mayo y Fernando Herranz
Asesoría verso: Eduardo Mayo
Fotografías: Sandra Casado

ENTREVISTA CON EDUARDO MAYO

ENTREVISTA

Eduardo Mayo es actor de teatro, cine y televisión, nacido en **Madrid** en 1980. Formado en la escuela de **Ángel Gutiérrez** y en la **RESAD**, completa su formación con el Máster en **Estudios Avanzados en Voz y Habla Artística** en la UCM, y estudia **canto clásico** con **María Luisa Castellanos**, además de complementar esta formación con entrenamiento en **técnicas circenses** y **danza clásica y contemporánea**. Ha participado en producciones del **Centro Dramático Nacional**, en la **Compañía Nacional de Teatro Clásico** y en el **Teatro Español** entre otros, y es nominado a los XX Premios de la Unión de Actores como mejor actor secundario. También ha trabajado en televisión en series tan destacadas como: *El internado*, *Los hombres de Paco*, *Cardo*, *Águila Roja* o *Cuéntame*. Compagina la **interpretación** con la **dirección de escena** y la **docencia**, siendo profesor y colaborador habitual del **Estudio Juan Codina**.

FÉLIX BLANCO. Presentáis vuestro espectáculo en Almagro, ante un público muy curtido en el verso y el teatro clásico español, con una propuesta en la que se escuchan las voces de poetas femeninas que abarcan un amplísimo margen temporal y geográfico. ¿Qué expectativas tenéis ante el estreno? Por otro lado, ¿qué expectativas creéis que genera vuestra propuesta en el público?

EDUARDO MAYO. Queremos actualizar el formato de recital poético para reivindicar el acto de la escucha, para acercar la lírica al público de hoy, y para multiplicar el poder sugestivo de la palabra, fundiéndola con otros lenguajes artísticos.

"Nos proponemos, sobre todo, generar una experiencia

placentera para el espectador, que no entre sólo por los oídos, sino que invite a participar al resto de sentidos."

Y a través de esa experiencia placentera, esperamos contagiar a los espectadores nuestro amor por la poesía y la curiosidad por explorar nuevas vías de comunicación escénica, invitándolos a adentrarse en este viaje a la intimidad femenina.

F.B. Presentáis **Yo deseo** como un particular recital poético en el que la música en directo tiene un papel protagonista, ¿cómo habéis planteado ese equilibrio? ¿A qué camino está del teatro musical o la pura experimentación?

E. M. Buscamos establecer un diálogo

---

entre la música y la palabra, por lo que queremos darle la misma importancia a ambos elementos. Se trata de que convivan, por lo que el equilibrio es fundamental. No se trata de adornar la palabra, ni de disfrazar la música, sino de plantear cómo pueden retroalimentarse y potenciarse. En ese sentido, la propuesta tiene algo de experimental, no porque estemos inventando nada, sino porque nos planteamos tratarlo de una forma diferente.

"Estamos convencidos de que la música electrónica es el interlocutor perfecto de la lírica puesta en voz, por las atmósferas envolventes que genera."

Nos interesa, además, la tensión que se produce entre lo orgánico de la voz en vivo y los recursos expresivos de la máquina. Por eso, la propuesta tiene poco que ver con el teatro musical, porque la música dialogará, no con la voz cantada, sino con la voz hablada.

F.B. En este sentido, ¿se ha dotado al espectáculo de algún hilo conductor, ya sea narrativo, ya sea a través del planteamiento de conflictos o acciones, o son los propios textos de las poetisas los que se ponen en diálogo?

E.M. Sergio Adillo, desde la dramaturgia, ha hecho un minucioso trabajo de investigación y documentación. En primer lugar, para escoger los poemas y después para ordenarlos y enmarcarlos en una estructura inspirada en las fases de la respuesta sexual humana, que establecieron William Masters y Virginia Johnson en 1966, de manera que

"el viaje de nuestro recital se estructura en cinco fases: deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución"

Alrededor de esos conceptos se han organizado los poemas para que el viaje transcurra atravesando cada una de estas fases. La música de Enrico Barbaro y la luz, diseñada por Fernando Herranz, acompañarán y completarán el viaje sensorial que proponemos a los espectadores.

F.B. ¿Las piezas musicales han sido seleccionadas también por su capacidad de diálogo con los textos, se ha buscado afinidad en los temas, contraste, conflicto...? ¿Qué papel ha tenido el músico Enrico Barbaro en esta selección de los temas?

E. M. Más que piezas musicales

---

concretas, buscamos una música «escenográfica», en cuanto a que sonarán texturas, fondos, mallas rítmicas que dialoguen con los poemas y con la voz hablada. Sonidos que estarán contruidos a partir de reelaboraciones de fragmentos de música clásica, fundamentalmente barroca, aunque también hemos buscado inspiración en otros periodos. Hay fragmentos musicales de una de las autoras que aparece en el recital, Hildegarda von Bingen, que era además compositora, y de otros compositores como Pergolesi, Corelli, Scarlatti...

Creemos que la música electrónica es tan orgánica como la clásica, en el sentido de que son sonidos que nacen de herramientas contruidas por el hombre. De hecho, a pesar de que los sonidos electrónicos nos proyectan inevitablemente hacia el futuro, no dejan de producirse con herramientas que se construyeron ya en el siglo pasado. Esa tensión entre el futuro y el pasado, entre lo clásico y lo moderno es un elemento central en la concepción de **Yo deseo**. Por otra parte, los sintetizadores y las herramientas modernas ofrecen la posibilidad de manejar muchos materiales a la vez y fundirlos entre sí para crear otros nuevos. Además, los instrumentos de música electrónica permiten improvisar y modificar el sonido en directo a partir de lo que ocurre en el escenario, lo que nos parecía especialmente atractivo para esta propuesta.

F.B. Eva Rufo es una actriz con una experiencia muy dilatada en teatro clásico español, por tanto también en el recitado del verso. ¿Cómo se ha enfocado su trabajo en ese sentido? ¿Qué cambia de recitar textos de Lope o Calderón a recitar obras tan dispares como las de Sor Juana, Safo, Medel o Luque? Por otro lado, ¿cómo es el trabajo de una intérprete que debe soportar todo el peso textual de la obra?

E.M. Eva, que fue protagonista de la Compañía Nacional de Teatro Clásico durante seis años, conoce a la perfección las herramientas que necesita un intérprete para ponerse al servicio de textos clásicos, y en su recorrido profesional ha ido decantándose por una búsqueda de acercamiento entre estos y la sensibilidad contemporánea, estableciendo puentes de conexión con otras disciplinas artísticas. De ahí el interés por generar una comunicación entre las autoras clásicas y las contemporáneas, para que las distintas estructuras sociales y culturales que enmarcan a cada una enriquezcan la visión poética sobre el deseo. En este sentido, su trabajo es casi el de una médium que pone su voz y su sensibilidad al servicio de la particularidad de cada una de esas voces que han ido desapareciendo de la historia de la literatura, en el caso de muchas de nuestras clásicas.

La diferencia de matices lingüísticos, y la forma en la que cada una se enfrenta a sus límites para hablar de un tema tan complejo, incluso peligroso en algunas culturas, exige que comprometa todas sus herramientas como actriz al servicio de sus voces, que se convierta en un canal a través del cual lleguen de la manera más pura y nítida a los sentidos de cada espectador.

"En cuanto soportar el peso textual de la obra, al ponerse al servicio de esas voces y experimentando en presente cómo dialogan con el espacio sonoro que propone Enrico, no es tanto una carga como la posibilidad de una experiencia muy gozosa como intérprete, y como mujer."

Almagro

46

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: Irene Blanco Campos

Coordinación: Irene G. Escudero

Maquetación: Analía Irigoyen

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.

