

Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Toda la noche málumbres

Cía. El vodevil

Dirección: Elena González y Pepe Viyela

Corral de Comedias

21 y 22 julio 2023

22.45 horas

LA OBRA

Toda la noche m´alumbres es un recital de **l´rica y m´stica**, fruto de las m´s insignes plumas de la literatura castellana, como son las de **Garcilaso de la Vega, san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jes´s o Lope de Vega**, entre otros muchos. El espect´culo parte de algunas composiciones medievales que asentar´n las bases de la **EXPRESI3N** de los sentimientos e influir´n notablemente en la poes´a posterior, hasta recalar en la rica poes´a barroca, representada por insignes poetas como **Lope de Vega, Quevedo o G3ngora**.

Entre estas dos etapas encontramos la l´rica renacentista, que adquiere especial relevancia en el recital, con autores que representan las dos facetas de la poes´a del siglo XVI: **la l´rica amorosa intimista** de Garcilaso de la Vega y **la m´stica** de san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jes´s o sor Ana de la Trinidad. El primero, como se puede apreciar en sus logrados sonetos, canciones y sus tres ´glogas, adem´s de la armoniosa adopci3n de los nuevos metros italianos a la poes´a castellana, logr3 el culmen de la **expresi3n del amor**, circunscrito en el marco del **neoplatonismo idealista** y el gusto por la belleza de la **naturaleza buc3lica**.

Ya en la segunda mitad de siglo, irrumpi3 con fuerza **LA M´STICA**, una corriente po3tica religiosa que busca alcanzar la uni3n del hombre con Dios, con la que se alcanza la **plenitud m´xima o ´xtasis**. De forma que el m´stico siente el **DESEO**

de expresar su estado de plenitud gracias al **conocimiento divino**, encontrando una posibilidad en el cauce poético para transmitir su experiencia inefable a través de **SÍMBOLOS E IMÁGENES**. De esta forma, el objetivo del proyecto es dar protagonismo a los versos de estos grandes autores, ya que tienen el poder de **transmitir, emocionar y hacer reflexionar** por sí solos. En realidad, en el profundo ser del hombre de hoy en día **siguen latiendo las mismas emociones, miedos, dudas...** que transmitían nuestros grandes clásicos con su poesía.

Además, no se puede olvidar que la poesía originalmente estaba destinada al **canto, a la recitación oral**, una faceta que *Toda la noche m'alumbres* trata de recuperar también, para que el oyente se sienta envuelto por el enorme poder constructivo de **la palabra** y se deleite en ella. Esta finalidad resulta enormemente enriquecedora si tenemos en cuenta el mal empleo que, en muchas ocasiones, sufre actualmente la palabra, utilizada pobremente o sin considerar su capacidad hiriente.

A todo ello contribuye también el acompañamiento del **ARPA**, instrumento tradicionalmente ligado a la poesía, dada su idoneidad para el canto y acompañamiento de la palabra poética. En definitiva, el espectador podrá asistir a un espectáculo donde lo envolverá una **poesía desnuda, pero intensa y sublime**, que eleva nuestra propia existencia como seres humanos, como elevó a sus autores al Olimpo de la literatura española.

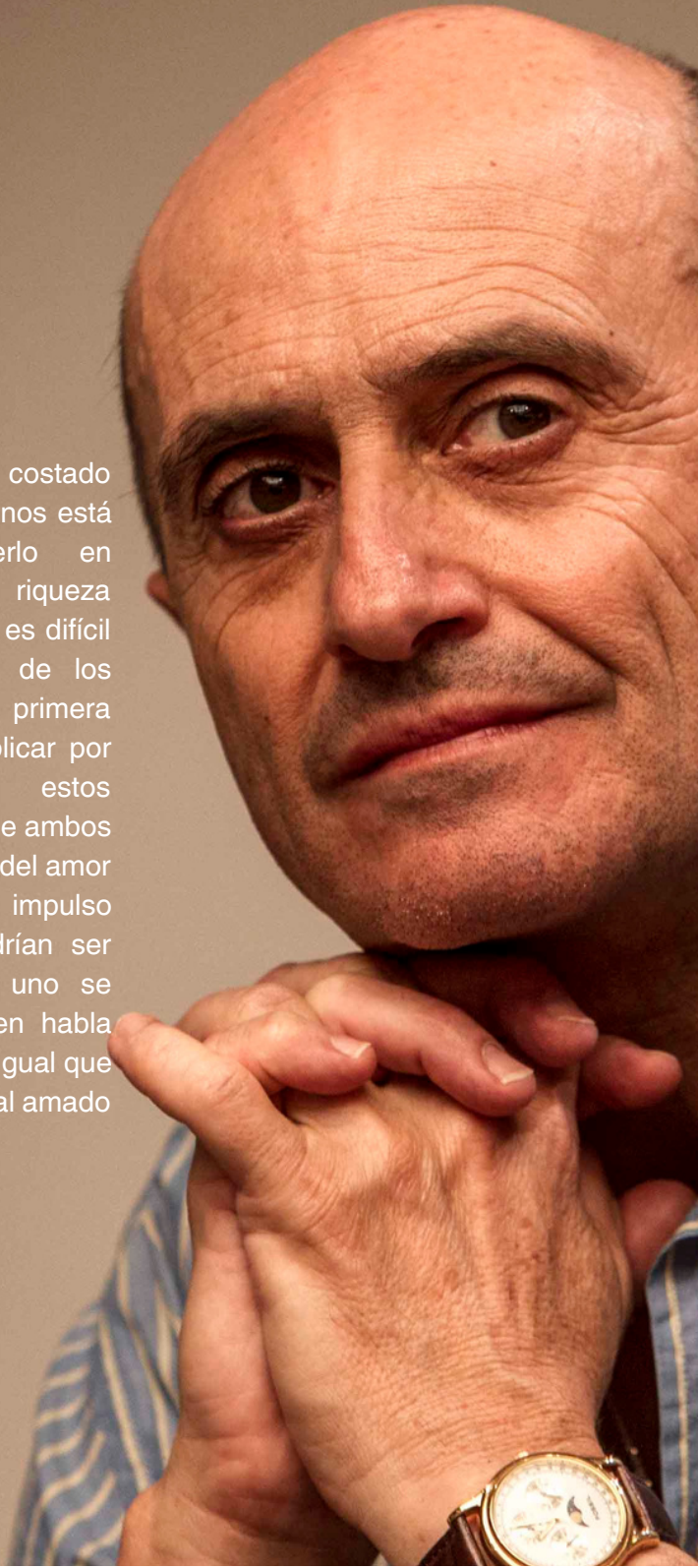

*"Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nació, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero."
(Segundo terceto del soneto V de Garcilaso de
la Vega)*

*"En soledad, de todo enajenada,
desnuda de mi ser y de mi vida,
para ser como Fénix renovada,
en tu amorosa llama y encendida
me arrojó, que si fuere allí quemada,
seré, cual salamandra, renacida."
(Tercetos del soneto IV de Sor Ana de la
Trinidad)*

PEPE VIYUELA- Nos ha costado mucho elegir. En realidad nos está costando mucho hacerlo en general, porque es tal la riqueza poética de esa época que es difícil dejar apartados muchos de los poemas elegidos en una primera vuelta. Si tuviera que explicar por qué hemos escogido estos fragmentos diría que porque ambos hablan de amor: Garcilaso del amor cortés y Sor Ana del impulso místico. Pero ambos podrían ser intercambiables. Cuando uno se dirige al ser amado, quien habla realmente es el amor y da igual que nos refiramos a la amada, al amado o al propio Dios.

FICHA ARTÍSTICA

TODA LA NOCHE M´ALUMBRES

Compañía El Vodevil

Dirección: Elena González y Pepe Viyuela

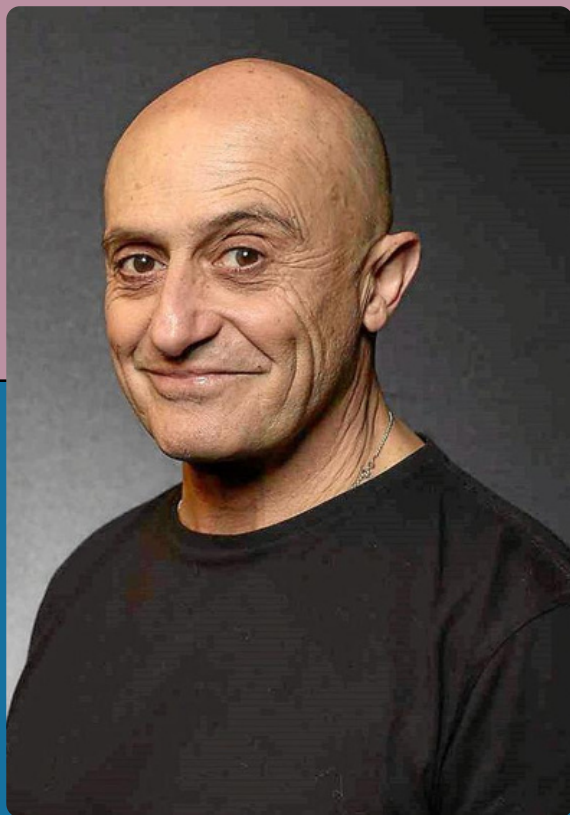
Elenco:

Elena González
Pepe Viyuela
Sara Águeda

Equipo técnico:

Música:
Sara Águeda

ENTREVISTA CON PEPE VIYUELA

ENTREVISTA

Pepe Viyuela, licenciado en **Filosofía y Arte Dramático**, ha desarrollado su carrera actoral tanto en **cine** como **televisión**, aunque ha sido especialmente prolífica en **teatro**. En el primer medio ha participado en **películas** como *Tierra, La gran aventura de Mortadelo y Filemón* o *García y García*, entre otras muchas. En **televisión** estuvo en las diez temporadas de la reconocida serie *Aída*, mientras que en **teatro** también ha desarrollado una prolífica trayectoria. Por ejemplo, ha participado en numerosas ocasiones en el **Festival de Teatro Clásico de Mérida**, con *Androcles y el león* (1999), de George Bernard Shaw o *Miles Gloriosus* (2008), de Plauto. También protagonizó una versión de *El Rinoceronte* de Ionesco e interpretó *Soledad y ensueño* de Robison Crusoe y *Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal*. También ha llevado a las tablas grandes clásicos españoles con la **Compañía Nacional de Teatro Clásico**, participando en *El alcalde de Zalamea*, así como en *El burlador de Sevilla*, por la que ganó el premio al **Mejor Actor Secundario** de la Unión de Actores y Actrices por su interpretación de **Catalinón**. Además, Pepe Viyuela también ha cultivado la escritura, contando con hasta seis poemarios, por los que ganó la II Edición del Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro.

CARMEN SANTANA BUSTAMANTE.
¿Cómo surge el proyecto de *Toda la noche m´alumbres*?

PEPE VIYUELA. Hace tiempo que estamos interesados en recuperar el valor de la poesía escuchada o leída en voz alta. La poesía empezó siendo creada para la oralidad en público más que para la lectura callada en soledad. La tradición oral ha estado muy presente en la transmisión de la literatura y concretamente de la poesía. La lectura en soledad y en silencio es una posibilidad maravillosa de disfrutar de ella, pero consideramos que hacerlo colectivamente, escuchar su musicalidad, recitarla y compartirla en comunidad, nos devuelve a su origen, al momento en que el poeta buscaba conectar con su propio interior para compartir ese sentir con el grupo haciéndose él mismo música.

/C.S.B. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de los textos? ¿Se sigue algún hilo conductor?

P.V. La idea ha consistido en hacer un viaje en el tiempo a través de la palabra poética. Comenzamos en las aguas transparentes de la lírica tradicional medieval, en esas primeras manifestaciones poéticas, algunas de las cuales incluso carecen de autor conocido, pero que han influido muchísimo en el posterior desarrollo de nuestra poesía.

"Sus influjos llegan hasta el presente y podemos decir, sin ninguna duda, que seguimos sintiendo su temblor."

También hemos querido otorgar una especial presencia en el recital a nuestra

poesía renacentista, a ese momento en el que en nuestras letras recalán las formas compositivas italianas y que, lejos de constituir un injerto forzado, estas acaban siendo incorporadas de forma magistral por nuestros y nuestras poetas. En ese período nos ha parecido importante abrir un apartado especial referido a nuestra mística, que de la mano de Santa Teresa, Sor Ana de la Trinidad o el propio San Juan de la Cruz alcanza una altura no superada en ninguna otra lengua.

Finalmente recalamos en el Barroco de la mano de Quevedo, Góngora y Lope. Todo un viaje a bordo la palabra poética que pretende

"invitar al espectador a volver una y otra vez a releer nuestra poesía, aunque sea en soledad."

C.S.B. En este recital, se podrán oír los versos de algunos de los más ilustres poetas de nuestra literatura de los siglos XV y XVI como son Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. ¿Creéis que las ideas y sentimientos de su poesía siguen vigentes hoy en día? ¿Qué nos pueden aportar en el siglo XXI?

P.V. Estamos absolutamente convencidos de que sus voces siguen vigentes. Leer y escuchar a estos autores hace que entendamos que la palabra sirve para el deleite, para el

y para una cierta elevación vital.

En un momento como el que vivimos, en el que la palabra se ha convertido muchas veces en un arma arrojadiza; en un arma, además, muchas veces tosca y zafia, carente de brillo, puro ruido que impide el pensamiento claro y confunde los sentidos, volver a escuchar a nuestros clásicos es una oportunidad de recuperar la fe en la palabra y en el discurso constructivo.

C.S.B. Sin duda, la palabra es uno de los dos ejes sobre el que gira vuestra propuesta; el otro es el arpa, un instrumento muy ligado tradicionalmente a la poesía. ¿Qué creéis que aporta la música al recital? ¿Ha sido fácil fusionar ambas armoniosamente?

P.V. Música y poesía han estado íntimamente ligadas a lo largo de la historia. La poesía en sí misma es música. Ese ha sido seguramente el objetivo de los poetas a lo largo de la historia: aunar musicalidad y concepto, sentimiento y ritmo.

Cuando Orfeo hacía sonar su lira conseguía calmar a las fieras. El arpa en este recital pretende, subrayando el sentido musical que toda la buena poesía lleva inserto, ser una invitación al descanso del espíritu.

"No ha sido necesario hacer ningún esfuerzo para fusionar poesía y música, porque ambas han viajado siempre juntas."

C.S.B. ¿Qué puede esperar el espectador de este espectáculo?

P. V.

"Intentamos ofrecer un espacio para la emoción y la reflexión a través de la poesía y de la música. Una especie de claro en el bosque de excesos y violencia verbal en el que nos movemos a diario."

Buscamos ofrecer un momento para el disfrute, de la mano de la belleza que es capaz de despertar la palabra poética. Pretendemos también que suponga un aliciente para quienes asistan. Ojalá consiguiéramos que algunos, al regresar a sus casas, sientan el deseo de abrir un libro de poesía y experimentar el bálsamo de su lectura. Creemos que la poesía y la música ayudan a hacer la vida mejor y son muchos los libros de poesía que nos están esperando con los brazos abiertos, o quizá sea mejor decir con las páginas de par en par.

Almagro

46

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: Carmen Santana Bustamante

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.

