

Teatro **Guirigai** PRESENTA

EL ROMANCERO GITANO Y OTROS DESEOS

Federico García Lorca

Versión teatral y dirección Agustín Iglesias

EL ROMANCERO GITANO Y OTROS DESEOS:

Sinopsis

La acción sucede en la Nochevieja de 1929 en el jardín de una casa de campo. Una nueva década está a punto de comenzar, todo es entusiasmo, nuevas expectativas creativas, optimismo y euforia.

Tres amigos, dos mujeres y un hombre, brindan por un mundo distinto, de relaciones más libres, más sinceras, menos violentas, menos autoritarias. Y con esos deseos, y casi como un juego, se sumergen en los paisajes del Romancero interpretando a sus diversos personajes.

A través de trece poemas los protagonistas se dejan llevar por el entusiasmo del fin de año, la bebida libera los deseos eróticos, surge la violencia cotidiana del mundo dónde viven, la fuerza de la amistad y las ganas de vivir frente a la opresión de la época.

Trailer

ROMANCERO GITANO: La respuesta artística de un joven poeta en una agitada época

Romancero Gitano es la brillante respuesta artística de un inquieto e inteligente joven poeta que bulle en el hervidero intelectual de la Residencia de Estudiantes.

Años en los que se forja una generación de artistas e intelectuales que, tras las experiencias desastrosas de la Primera Guerra Mundial, las calamidades de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera, las agitaciones obreras y campesinas... buscan otras formas sociales, políticas y artísticas en las que expresar y resolver los conflictos de su época.

Una generación que sin complejos abraza las vanguardias europeas haciéndolas suyas.

Desde la tradición popular Lorca absorbe las tensiones sexuales, étnicas y sociales de una Andalucía que despierta a las inquietudes del siglo XX, trasladándolas a su *Romancero gitano* con un vigor y una imaginación poética deslumbrante.

Romancero Gitano se publica en 1928 con un éxito inmediato. Su belleza poética, unida a los mitos y las tragedias que describe, lo convierte en uno de los poemarios más populares de la poesía española.

Más de noventa años después sus versos siguen deslumbrando, vivos y luminosos. Un habitante permanente en nuestra memoria poética colectiva.

“un libro anti-pintoresco, anti-folklórico y anti-flamenco... con una aguja inteligente de burla e ironía”, como el poeta reclamaba en 1934 durante su conferencia en el Ateneo de Madrid.

La versión teatral

Agustín Iglesias propone una versión teatral buscando el espíritu ancestral y popular de *Romancero gitano*, desnudo de folklorismos y rehuyendo tópicos. La dramaturgia pone en valor los hermosos versos de Lorca a través de los diálogos en prosa de unos personajes coetáneos de Federico que comparten sus inquietudes y anhelos.

Nuestros personajes viven las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, engullidos por el torbellino de la Historia que convulsiona con virulencia a Europa y arrastra a España. También viven la euforia de los años 20, el crack económico del 29, la radicalidad de las vanguardias artísticas, las reivindicaciones obreras y campesinas, la emancipación de la mujer, la explosión de músicas sicalípticas, la revista, el cuplé, el tango, el foxtrot, el jazz...

En esa primera noche de 1930 los versos de *Romancero gitano* desvelan sus pulsiones eróticas, sus contradicciones personales, los desafíos sociales y las luchas políticas a las que deberán enfrentarse si desean una España más justa y moderna.

El Romancero gitano y otros deseos es un espectáculo teatral en el que los protagonistas aman, discuten, pelean, ríen... mientras transitan por trece paisajes, once romances de *Romancero gitano* y dos de *Poema del cante jondo: Escena del Teniente Coronel de la Guardia Civil y Diálogo del Amargo*.

El espectáculo

El Romancero gitano y otros deseos es una propuesta teatral que transcurre bajo la penetrante luz de una noche lunera. En ella, a la musicalidad ibérica de *Granados y Tárrega*, se une el tango y el jazz con sonoridades sirias, turcas, kurdas, armenias, provocando atmósferas dramáticas, que permiten desvelar la contemporaneidad de esta propuesta.

Tres actores formidables se sumergen en este desafío artístico. Magda García-Arenal, Raúl Rodríguez y Raquel Bravo, son los tres entusiastas colegas que se introducen en el imaginario de Lorca y su onírica geografía. El verso atraviesa los diálogos en prosa que brotan de la rebeldía de una generación que no se conforma en contemplar la agonía de un viejo mundo.

Una noche de anhelos, de encuentros con la cruda realidad, de viaje interior y colectivo en compañía de García Lorca.

Culturplaza

Poesía para un mundo nuevo en el estreno de “El romancero gitano y otros deseos” en Sala Russafa.

VALÈNCIA. Federico García Lorca ha dejado un legado dramático imprescindible gracias a piezas como *Yerma*, *La casa de Bernarda Alba* o *Bodas de Sangre*. Pero Teatro Guirigai ha decidido bucear en otra parte de su producción literaria a la hora de llevar sus palabras al escenario. Sala Russafa acoge Del 21 al 23 de noviembre el estreno absoluto de *El romancero gitano y otros deseos*, una dramaturgia de Agustín Iglesias donde se integran versos de dos poemarios del autor granadino en una trama ambientada en la noche de fin de año de 1929.

(...) en la ebullición artística que se respiraba en la Residencia de Estudiantes la que después sería conocida como la Generación del 27, se vivía un momento histórico similar al cambio de siglo que supuso pasar al XXI: una crisis económica mundial, desafíos tecnológicos que transformaban aspectos cotidianos de la vida y la amenaza del conflicto bélico siempre presente, aportando cierta sombra a las luces del progreso.

Este paralelismo subyace en la dramaturgia del espectáculo que se estrena en Sala Russafa, donde once poemas del famoso poemario publicado por Lorca en el 1928, con un éxito inmediato, conviven con otros dos extraídos de *Poema del cante jondo*.

(...) Con ese espíritu lúdico, abrazando la modernidad desde las raíces, *El romancero gitano y otros deseos* presenta sobre el escenario a tres amigos que celebran el fin de año de 1929.

Magda García-Arenal, Raúl Rodríguez y Raquel Bravo se meten en la piel de estos personajes que brindan para que el cambio de década les traiga un mundo más libre, justo y avanzado. Se enfrentan a un contexto donde el jazz convive con el cuplé, las reivindicaciones obreras y campesinas con los privilegios de clase, y la emancipación de la mujer con el sempiterno techo de cristal. (...) la poesía de Lorca puede ofrecer las herramientas para ver la belleza de lo venido y lo por venir, donde la fuerza de su palabra puede dar voz a quien no la ha tenido ni la tiene todavía.(...), la puesta en escena se imbuye del compromiso estético y ético de Lorca, presentando al público un espectáculo que trata de conectar con lo político y lo humano, con lo personal y lo universal de los propósitos para un año (o quizás un mundo) nuevo.

Prensa

ABC

El Lorca más político llega a La Fundación con 'El romancero gitano y otros deseos' de Teatro Guirigai

La obra, estrenada el pasado noviembre en Valencia, en coproducción con la Junta de Extremadura, estará en el espacio de la Casa de la Moneda los días 23, 24 y 25 de enero.

La propuesta refleja el optimismo y la apertura de mirada que tenía **Federico García Lorca**, absorbiendo influencias artísticas de la vanguardia propias de un mundo en transformación y tomando la cultura tradicional como punto de partida para la creación. (...) una propuesta donde el jazz convive con el cuplé, las reivindicaciones obreras y campesinas con los privilegios de clase, y la emancipación de la mujer con el sempiterno techo de cristal (...)

La escenografía a cargo del artista **Jose Iglesias García-Arenal** evoca un jardín, lugar entre el espacio doméstico y los territorios salvajes que despierta la poesía de García Lorca y las pasiones de los personajes. El espacio de la fiesta se convierte en el escenario de un rito, entre la urgencia del presente y los mitos circulares más allá del tiempo, por eso el vestuario, firmado por la extremeña **Luisa Santos**, muestra un juego entre lo cotidiano y los elementos que surgen de las raíces de ese jardín para interpretar los personajes del Romancero.

Una cuidada selección musical que incluye desde Granados y Torroba hasta Duke Ellington, ragtime o música turca, acompaña a los romances en este espectáculo coral lleno de optimismo pero que no oculta los conflictos emocionales.

Agustín Iglesias

Director, dramaturgo y actor. Miembro fundador de ADE; miembro de la Academia de las Artes Escénicas. Funda Teatro Guirigai en 1979. Más de 60 espectáculos avalan su trayectoria; Iglesias dirige desde el profundo conocimiento de la escena teatral, del oficio actoral y las vanguardias artísticas. Sus creaciones, programadas en los teatros y festivales más reconocidos, reflejan la sociedad contemporánea desde una mirada vital y poliédrica, desarrollando nuevos lenguajes y dramaturgias en los que la creación actoral es figura central.

Algunas de las últimas críticas: *Libro de Buen Amor*: “...un libreto, firmado por Agustín Iglesias, bien estructurado, ágil y con un certero sentido del ritmo que logra que el latido no decaiga en toda la función...”; “Todos los elementos escénicos forman una armoniosa amalgama que encadena con el ritmo del espectáculo... una dramaturgia fiel a la estructura del Libro desde una mirada del siglo XXI.”

Estebanillo González, soldado y bufón: “...montaje deslumbrante, quizá la obra más vibrante, vitalista y dinámica de cuantas he visto realizadas por Teatro Guirigai...”; “...un texto soberbio, declamado con fluidez y amplitud de recursos...”.

Amalia y el río, historia de una estraperlista: “Es un brillante proceso de escritura escénica”; “Agustín Iglesias ha escrito, además, un texto lúcido, honrado y lleno de respeto...”.

Magda García-Arenal

Miembro de la Academia de las Artes Escénicas. Mujer de teatro con una larga trayectoria interpretativa y talento demostrado. Su voz y presencia imprimen brillo y carácter en cada una de las encarnaciones de sus personajes. Ha protagonizado algunos de los espectáculos más exitosos de la compañía: *Noche Oscura ¡ahora!* (2013); *La especie dominante* (2016); *Un encuentro con Miguel Hernández* (2017).

Sus últimos trabajos -*Libro de buen amor y Amalia y el río, historia de una estraperlista*- han recibido magníficas críticas: “...genial Trotaconventos con una dicción clara y rotunda”; “Magda García-Arenal construye un personaje lleno de verdad y de vida”; “Amalia es un extraordinario ejercicio de interpretación”; o “un trabajo maduro, complejo, lleno de matices y transparentes en sus intenciones”.

Raúl Rodríguez

Actor de carácter con un manejo virtuoso del oficio, aplaudido por el público y crítica, con gran presencia en el escenario. Se incorpora a Teatro Guirigai en 2004 protagonizando *El poeta hambriento*; *El deleitoso y otras delicias* o *El Satiricón*, de los que recibe elogiosas críticas por su versatilidad y verdad en la escena. De sus últimas creaciones -*Camino del Paraíso*, *Libro de Buen Amor* y *Estebanillo González, soldado y bufón*- la crítica ha dicho: “Raúl Rodríguez un actor maleable, brilla en sus múltiples personajes de una manera estelar”; “Sobresaliente interpretación del Arcipreste de Hita”; “maneja la dicción y la emoción permitiendo una perfecta comunicación con el público”.

Raquel Bravo

Actriz extremeña, amante del arte en todas sus vertientes, es la más joven del equipo. Licenciada en Historia del Arte y graduada en Arte dramático por la ESAD. Es elegante, versátil y comprometida con los trabajos en los que participa, con un manejo técnico notable tanto de cuerpo como vocal.

Ha participado en diversos espectáculos donde demuestra su talento: *El Regalo de Zeus* de La Estampa Teatro y Cía Albadulake, *Hipólito* de Maltravieso teatro y Almena Producciones o *Las Suplicantes* de la productora Maribel Mesón, para el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Desarrolla su faceta circense como zancuda en pasacalles de compañías extremeñas como La Escalera de tijera o ZTeatro, y su lado más cercano con espectáculos infantiles como *Héroes* y *Heroínas* de Las 4Esquinas.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

VERSIÓN TEATRAL Y DIRECCIÓN | Agustín Iglesias

INTERPRETES | Magda García-Arenal, Raúl Rodríguez y Raquel Bravo

MÚSICA | Granados, Tárrega, Duke Ellington, Erik Satien, Burhan Oçal...entre otros

DISEÑO ESCENOGRAFÍA | Jose Iglesias García-Arenal

DISEÑO DE VESTUARIO | Luisa Santos

DISEÑO DE ILUMINACIÓN | Lucia Alvarado - Félix Valverde- Multrónica

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN | Patricia García Ramírez

CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA | Julio Gordillo - Plataforma MAL

CONFECCIÓN | Isabel Trinidad y María Feliciano Barra – Entrecosturas

ATREZZO | Plataforma Mal

TÉCNICO DE SONIDO | Antonio Duran

ESTUDIO DE GRABACIÓN | Marcos DELLFUTURO

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO | Félix Méndez

DISEÑO PROMOCIONAL | Isabel Dublino

IMPRENTA | Juan Luis Pérez Aguilar -IMGRAFIC

PRODUCCIÓN EJECUTIVA | Magda G^a-Arenal

DISTRIBUCIÓN | Silvia Trejo

Teatro Guirigai

Fundada en el año 1979, tiene su sede en Extremadura, donde en 2006, en el pueblo pacense de Los Santos de Maimona, abre al público *Sala Guirigai: espacio de creación de artes escénicas*.

En estos 46 años de actividad ininterrumpida ha realizado 59 producciones; giras por toda España; visitado una veintena de países y participado en más de un centenar de festivales nacionales e internacionales. Trayectoria que se recoge en la plataforma digital <https://archivo.guirigai.com/> y cuyos materiales se encuentran en el *Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música*.

En torno al dramaturgo Agustín Iglesias, durante estos años se ha desarrollado una amplísima y rica red de colaboradoras y colaboradores. Un equipo que permite madurar, acumular experiencias artísticas fundamentales para el crecimiento teatral. El proceso creativo donde confluyen dramaturgia, dirección escénica, creación plástica y musical, junto con el trabajo corporal y textual de actrices y actores, son los ejes fundamentales de sus producciones.

La Compañía representa textos de autores clásicos, medievales, renacentistas y barrocos como *Fernando de Rojas, Lope de Vega, Lope de Rueda o Calderón de la Barca*; contemporáneos como *B. Pérez Galdós, Lorca, Darío Fo o Blanco Amor* y autores actuales como *Jose Manuel Martín Portales, Luís Díaz Viana, Ronaldo de Brito, Inés de la Cuadra o Agustín Iglesias*. Una amplia selección de trabajos que a lo largo de estos años han variado según las circunstancias vitales de los miembros de la compañía. Manteniendo un equilibrio entre los tiempos políticos, circunstancias sociales e intereses personales y profesionales; con coherencia ética y estética, y sin perder de vista el objetivo último del teatro: ser reflejo de la realidad; provocar preguntas; contar historias que remuevan conciencias, emocionen o diviertan.

Últimos premios: *Premio a la Gestión Privada AGCEX 2024* (Asociación de Gestores Culturales de Extremadura) por su dedicación a la gestión cultural al frente de la Sala Guirigai; por la generación de proyectos que favorecen la innovación cultural; por implementar estrategias eficaces para el desarrollo de nuevos públicos; por su trabajo transfronterizo e internacional; por demostrar que, desde lo rural, también se puede.

Premio Adolfo Marsillach 2022 a “Por sus más de cuarenta años de actividad ininterrumpida como compañía, su compromiso estético e ideológico en la creación de espectáculos y su labor en Extremadura desde 2006, especialmente a través de su sala teatral, que ha impulsado y aglutinado a su alrededor un amplio tejido social y cultural, fuera de los ámbitos urbanos”, concedido por la Asociación de Directores de Escena el 13 de marzo de 2023.

Premio Avuelapluma 2019 a las AA.EE por nuestra implicación y desarrollo de las Artes Escénicas de Extremadura. “Su excelencia, implicación y aportación al desarrollo de las Artes Escénicas de Extremadura, así como su compromiso en el desarrollo cultural y social del mundo rural”.

TEATRO
1979 **GUIRIGAI**

teatroguirigai@gmail.com
T. 924 572 496 | 658 923 449
www.guirigai.com

