La Extinta Poética

DE **EUSEBIO CALONGE**

DIRIGIDA POR
PACO DE LA ZARANDA

CON
CARMEN BARRANTES
LAURA GÓMEZ-LACUEVA
INGRID MAGRINYÀ
RAFAEL PONCE

UN ESPECTÁCULO DE
NUEVE DE NUEVE

PRODUCCIÓN/DISTRIBUCIÓN
PADAM producciones

CON LA COLABORACIÓN DE
TEATRO PRINCIPAL
Ayuntamiento de Huesca

ACTIVIDAD FINANCIADA POR
Zaragoza AYUNTAMIENTO

NUEVE DE NUEVE presenta

La Extinta Poética

de Eusebio Calonge

con

Carmen Barrantes Laura Gómez-Lacueva

Ingrid Magrinyà Rafael Ponce

Espacio Escénico	Paco de La Zaranda
Diseño Iluminación	Eusebio Calonge
Coordinación Técnica	Carlos Samaniego
Producción Técnica	Hernán Romero
Espacio Sonoro	Torsten Weber
Fotografía	Bruno Rascaõ
Diseño Publicidad	Víctor Iglesias
Producción Ejecutiva	Kike Gómez
Distribución	Padam Producciones

Dirección

Paco de La Zaranda

Estreno en el Teatro Principal de Zaragoza

del 30 Septiembre al 2 de Octubre de 2016

De los estimulantes a los tranquilizantes, de la velocidad a los somníferos, de las píldoras para la potencia sexual a las anticonceptivas. Barbitúricos, zapping y gimnasio. Proliferación de mercancías. Lociones, llamadas perdidas, resultados deportivos, visitas guiadas al infierno hipotecado. La rueda del hámster. Máxima agitación como único modo de sentirse vivo. Personajes que cambiaron su biografía por un abultado historial clínico… y en mitad de tanta nada, apenas una pregunta: ¿Qué hace Ofelia en nuestra época? ¿Quién escucha su lamento antes de que se sumerja, definitivamente, en la corriente de la vulgaridad y el tedio? Es como preguntar por el sentido de la poesía en nuestro tiempo de velocidad y vacío. Entre la futilidad de los deseos y tragedias mezquinas de una familia, en su cotidianidad quebrada, un ser desvalido siente el impulso grande, vital, esencial, del arte. Un canto de cisne, unas flores arrojadas al río, la fragilidad de la belleza amenazada siempre.

Una experiencia que aglutina a artistas escénicos de distintas procedencias, disciplinas y tendencias, para crear una obra en que irradien todos sus conocimientos. Las actrices Carmen Barrantes y Laura Gómez-Lacueva (Nueve de Nueve), Rafael Ponce, actor y autor, alma mater de la cía. Esteve y Ponce, que tan fructífero recorrido tuvieron en los orígenes de la escena alternativa española; e Ingrid Magrinyà, bailarina de recorrido internacional; y de otra parte Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda, con larga trayectoria sobre los escenarios del mundo.

Apuntes de dirección

Acercamiento a los textos no como materia argumental sino como impulso vivencial. Integración de recursos distintos y dispares: el canto, la danza, la actuación en una visión prismática, fluctuando entre terrenos dramáticos irreconciliables, de la tragedia a lo grotesco, de lo absurdo a lo sainetero, de lo poético a lo chabacano. Espacio escénico entendido como territorio dramático. Búsqueda de niveles trascendentes del lenguaje.

Ceremonia de la descomposición de lo ritual en lo cotidiano, de lo escrito en lo vivenciado. Movimiento de la consciencia, inmovilidad en la voluntad es la dínamo que se plantea desde el texto y que será el cimbrear interno de estos personajes en la cuerda floja de sus fracasos, su mirada desde los abismos del hastío. La realidad como narcótico.

Paco de La Zaranda

Dramatis personae (Historiales clínicos)

El padre:

El problema es que cuando me pongo nervioso me tengo que tomar unas pastillas que me tranquilizan, y estas pastillas me afectan los intestinos que me sangran, entonces tengo que tomar otras píldoras que me corten la hemorragia pero que me debilitan los huesos que se me acaban partiendo y pensar en todo esto me pone nervioso…

La madre:

Las pastillas de la circulación cuatro veces al día, los pies, los tobillos se me hinchan, estas pastillas me las tomo con un protector del estómago porque si no me hacen daño, creo que es el protector del estómago el que estriñe, tomo para eso unos laxantes antes de acostarme, antes del barbitúrico y antes de las primeras de la circulación cada ocho horas… No me acuerdo si me tomé hoy las pastillas de la memoria…

La hija:

Tomo pastillas para no escucharos, para que todo esté en silencio dentro de mí, porque me aturde un ruido que no sé de dónde viene, vuestras palabras son ruido, un ruido que provoca dolor de cabeza, náuseas, subo la dosis intentando estar en silencio, no sé si esto daña el feto, el feto está ahí porque las píldoras anticonceptivas no surtieron efecto.

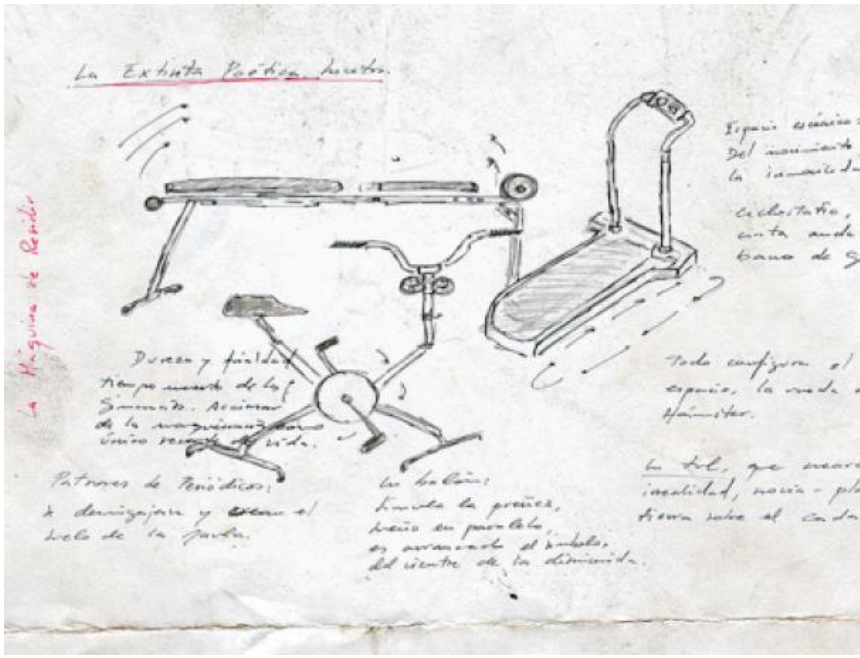

La hermana retrasada:

La poesía es mi alimento. Preparo la Muerte del Cisne, ensayo el personaje de Ofelia, he pensado que entre esa música, ese ballet, esa literatura, puedo actuar mi propia obra, danzar mi propio destino. Pas de deux con mi grúa hospitalaria. Flores que depositan sobre mi destino.

Espacio Escénico

Notas Espacio y otras acotaciones escénicas

Grúa hospitalaria. Rama truncada, destino quebrado sobre el que desplaza Ofelia sus días

Cicloestatic. Del movimiento y la inmovilidad. Cómo rueda de Hámster.

Banco de gimnasia. Posadero del hastío

Dureza y frialdad del hierro. Accionar la maquinaria como único resorte de vida.

Configuración del espacio humano (máquina de residir), 44m2 de soledad.

Un tul. Velo de novia en la parte real de su empleo metafórico. Será el envoltorio de los símbolos: Pureza del recuerdo, Placenta, mortaja de sueños… Bruma del entorno poético.

Flores. Ramo sobre el tálamo de Ofelia. Ramo para la novia abandonada.

Telas estampadas de flores. Bocetos de relamida elegancia. Decorado bucólico de ilusiones vacuas, las que desarrolla la vida.

Vestidos de boda. Disfraces de convenciones sociales, chirriantes y grotescos.

Un balón. El deseo fracasado del padre. El simulacro de preñez de la hermana retrasada.

Secadores de pelo. Bajo sus yermos metálicos se sumergen en lecturas, desecho de la actualidad.

Televisión. Todo el horizonte

Fragmentos del libreto

El lenguaje como territorio dramático, dónde la palabra expresa más de lo escrito. La modulación de su sonido, la halitosis, la agresividad, la trascendencia de su carga poética. Un texto donde los diálogos van configurando el aislamiento de cada personaje y dónde cada monólogo expresa el anhelo de comunicación.

Padre.- (Busca métodos de suicidio)

No haces nada, no haces nada… siempre con la misma canción… ¿No hago nada? Un día te voy a demostrar lo que soy capaz de hacer. … Después vendrás llorando… pero ya será tarde… estaré muerto… No es difícil… Podría matarme de tantos modos. Reventar de una vez. Podría saltar desde una ventana, lo he pensado muchas veces. Aunque tiene sus inconvenientes. Tengo vértigo, pero podría saltar sin mirar. El problema es que vivo en un bajo, así que lo descarto. Las pistolas también quedan descartadas, ¿dónde consigo una? Y pongamos que la consigo, me podrían detener por tenencia ilícita de armas antes de pegarme un tiro… ¡Y yo en la cárcel me muero!...

Cortarme las venas, uff, si yo veo sangre y me mareo… además siempre se dice que en un baño de agua caliente y aquí lo que hay es placa ducha. Pastillas sí, ¿pero cuáles? No quiero acabar con una sonda en el estómago, encima de que no te matas te pasas una temporada con el estómago perforado tomando solo líquidos, si pudiera beberme una botella de lejía o de amoníaco…pero como tomarla si yo soy alérgico al olor y antes de tomarla ya me he desmayado……el matarratas dice da dolores atroces y tirarme al tren, ahora van tan rápido que podrían esparcir mis restos por cientos de kilómetros, en cachitos tan pequeños que ni siquiera pudieran averiguar de quienes eran y una cosa es querer morirme y otra muy distinta el querer desaparecer… La única opción que me queda es matarme poco a poco, es lo que estoy haciendo… dejar que los días vengan a llevarse a trozos la vida… darse ya por muerto… aunque esta no se dé cuenta…

Madre.- (Mientras plancha el traje de novia)

¿Por qué no me llevas a mí? ¿Por qué? Solo la muerte podría arrancarme tanto dolor… si yo llego a saber… y mira que lo sentí cuando me desperté aquella misma mañana, sentía el corazón que se me quería salir por la boca. Al poco comenzaron las fatigas, me pasaba las mañanas con la cabeza dentro del wáter, entonces estuve a tiempo de echarla para fuera. No sé por qué no lo hice. Cada uno trae un destino, y esta era mi cruz. Después de los vómitos vinieron las hemorragias, un río de sangre que no paraba. Así hasta que vino al mundo. Venía medio escacharrada y me acabo de escacharrar a mi… Dolores que arrastro desde

entonces. Fue muy difícil criar esto. Llevo pasado mucho. Lo peor del dolor es saber que estas sola, que aunque te compadezcan, una sabe que está sola. ¿Quién puede curar el dolor de nadie? Lo malo que estuvimos, solo nosotros lo sabemos. Abría los ojos por la mañana y solo quería morirme, y ahora que estaba mejor, que solo quería que el día se acabase cuanto antes…ahora me combate esto…

Hija.- (La hija habla con su feto)

¿Quién cargará contigo? Pensé que contigo no estaría sola, pero aún me haces sentir más sola.

Feto.- Y yo crees que quiero venir aquí para algo, porque no me arrancas de una vez, un quirófano y no me verás la cara. Vendrás andando a casa, escuchando música, nadie notara nada. Será Como si te hubieran sacado una muela picada. ¿Por qué no lo haces? ¿No lo has hecho antes? que crees que gano yo entre tanto ruido, estoy envenenado desde antes de nacer, toda vuestro asco, vuestro miedo y vuestro odio infectaron mi sangre.

Hna. retrasada.- (La retrasada prepara su papel de Ofelia)

Nada…Nada… perdida en esta nada… totalmente perdida… apenas algo…Nada en el cielo, ninguna estrella que alumbre, una flor que lleva la corriente oscura… perdido perfume… encerrado en mi memoria…Desdichada de mí, haber visto lo que vi, y ver ahora lo que veo…

Los Actores

Carmen Barrantes

Comienza sus estudios en Zaragoza donde compagina la Escuela Municipal de Teatro y la Universidad obteniendo la diplomatura de Maestra en Educación Musical y en Arte Dramático. Continúa su formación teatral en Madrid y canto con Inés Rivadeneira y obtiene el primer y segundo grado en Voice Craft. Se traslada a Buenos Aires donde recibe clases intensivas con maestros como Norman Taylor, Paola Rizza o Ciro Zorzolli.

Con *Cabaré de caricia y puntapié*, de la compañía El Gato Negro y basada en canciones de Boris Vian, ganan el Premio Max 2010 como Mejor Espectáculo Musical. Crean la Cía. 9de9 Teatro y su montaje *Al dente*, dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer, con la que hacen temporada 2013 en el Teatro Fernán Gómez y gira nacional.

Trabajos destacados: *Una pareja cualquiera* de M.A. Buttini, *Como gustéis* de W.Shakespeare (C.D.N), *Lo que vio el mayordomo* de Joe Orton (Yllana), *El apagón* con la dirección de Yllana y *Las Sicalípticas: Cuplés* entre otros. En audiovisual destacar el trabajo en *Abstenerse Agencias*, Goya 2014 a mejor cortometraje. *The Beginning* de Benito Zambrano y *Bendita Calamidad* de Gaizka Urresti. Musicalmente se forma en el Conservatorio Profesional de Música de Huesca, en la especialidad de Violonchelo.

Laura Gómez-Lacueva

Comienza su formación como actriz en 1994 en la EMTZ durante tres años. Complementa sus estudios con Commedia dell'Arte de la mano de Carlo Boso y Luigi Otoni. Danza con Myriam Agar, y Canto con Raquel Agudo y Alizia Romero. Recibe clases de Interpretación con Pepe Ortega y Fernando Piernas y Técnica Le Coq con Mar Navarro. En París profundiza en el lenguaje del Clown y el Bufón con Philippe Gaulier. Ha realizado también cursos de Dramaturgia con Antonio Onetti y Paloma Pedrero, y ha participado en talleres de Cinematografía con Bigas Luna, Carmelo Gómez e Imanol Uribe. En 1998, forma su propia compañía: Muac Teatro, siendo autora e intérprete de espectáculos de creación propia y de gran calidad artística durante ocho años. Y en 2011, forma una nueva compañía: 9de9 Teatro.

Además de sus propias creaciones, ha actuado en más de veinte montajes teatrales con El Gato negro, Teatro del Temple, Los McClown, Teatro de la Ribera, Tranvía Teatro, Ciudad interior, Luna de Arena y Teatro del Alba.

En su faceta audiovisual, desde 2006 trabaja con Lobomedia/Zapzapmedia en sus distintas producciones con gran éxito para Aragón Televisión: *Tres eran tres*, *Vaya Comunidad* y 10 temporadas en *Oregón tv* y ha participado en largometrajes y cortometrajes, a destacar *De tu ventana a la mía* y *La Novia* de Paula Ortiz, *Justi&cia* de Ignacio Estaregui y *Bendita Calamidad* de Gaizka Urresti.

Ingrid Magrinyà

Nace en Ibiza. Estudia danza clásica en Zaragoza con María de Ávila. Titulada en Danza Clásica y Técnicas de Coreografía Contemporáneas (Conservatorio de Palma de Mallorca y Conservatorio Superior de Valencia). Con la profesora y coreógrafa Myriam Agar se inicia en la danza contemporánea. Desde entonces ha trabajado en proyectos vinculados tanto con el mundo de la danza, como con el del arte o el teatro.

Ha trabajado para la compañía alemana Die Audio Gruppe; para el artista y coreógrafo Jan Fabre (becada por la Nouvelle École des Maîtres); para las compañías teatrales Producciones Che y Moche (*Metrópolis*, ganadora del Max 2010 al Espectáculo Revelación) y Teatro del Temple; y para las compañías de danza de Elia Lozano (*Sybaa*), *La Mov* de Víctor Jiménez, para Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa (*La muntanya al teu voltant* y *Sense Fi/ Conquassabit*), Cie Porte Sud (*Le dejeuner de la Petite Ogresse*) y Nats Nus (T*ransforma-T*). Ha creado solos coreográficos para distintos festivales de ámbito nacional como *Fruta Domada*, *Resiliencia* e *In absentia*. Con Milki Lee (componente de "Circle of Trust") se ha unido como *Dos en Paralaje*, creando su primera pieza *Manos Pegajosas*. También trabaja como asistente de coreografía para el coreógrafo Can Arslan, actual director artístico del Nordharder Ballet, creando piezas para Theater Augsburg Ballet, Theater Magdeburg Ballet, Delattre Dance Company entre otros.

Rafael Ponce

Actor y escritor, en 1990 forma la compañía Esteve y Ponce con la intención de crear un núcleo de trabajo teatral para indagar y profundizar en un lenguaje propio y diferenciado partiendo de textos de su propia autoría. Un lenguaje basado en el absurdo, la ironía, el sentido del humor, la presencia y el trabajo físico del actor, escenografías sencillas pero conceptualmente atractivas y en una dramaturgia donde el ritmo de la narración fuese ágil y, a veces, trepidante. Con estos elementos, un tanto de intuición y elevadas dosis de optimismo han ido creando diferentes espectáculos que no han dejado indiferentes a sus espectadores.

Obras escritas e interpretadas:

La terapia 2ª de, *La conquista despacio*, *La verdad está en inglés*. (Espectáculo Revelación de la temporada de Barcelona. Temporada 92-93), *Los pájaros fontaneros* (Premio de la Crítica de Barcelona), *Los hermanos Pirracas en Nemequitepá* (Premio de la Crítica de Valencia), *Mala Leche* (Premio Max Aub de Valencia al mejor texto teatral), *Los Cabezaglobo son felices en su parque eólico*, *A veces maburro*, *RIP RIP HURRA*, *Pequeñas Obras Maestras*, *Llo lo beo hasí*, *Alo Panenka*. Todas ellas han sido representadas tanto en España como internacionalmente en: Festival de Otoño de Madrid, Festival Sitges, Muestra Internacional de Granada, Muestra Internacional de Valladolid, Festival Manizales (Colombia), Festival internacional de Bogotá (Colombia), Festival de Londrina (Brasil), Festival Rio de Janeiro (Brasil), Festival de Sao Paulo (Brasil), Festival de Córdoba (Argentina), Festival de Montevideo (Uruguay), Festival internacional de Caracas (Venezuela), Muestra de teatro de Valencia en México DF, Festival Don Quijote de París, Festival Sant'Arcargelo (Italia), Festival de Copparo- Roma (Italia), Festival Internacional de München (Alemania)

El Dramaturgo

Eusebio Calonge

Forma parte La Zaranda desde 1985. Su único curriculum es el de "por sus obras los conoceréis" Estrenando y editando: *Perdonen la tristeza*, *Obra Póstuma* (Ediciones SGAE) *Cuando la vida eterna se acabe*, *La Puerta Estrecha*, *Ni sombra de lo que fuimos*, *Homenaje a los Malditos*, *Los que ríen los últimos*, *Futuros Difuntos*, (todas editadas en Editorial Hiru) *Este Sol de la infancia* (Ediciones Primer Acto) *Nadie lo quiere Creer* (Ediciones Irvine. California) *El Régimen del pienso* y *El Grito en el cielo* (Ediciones Artez-Blai). Traducido al francés, inglés, portugués, italiano… Ha publicado en revistas de teatro y literatura nacionales e internacionales. Así como una sección semanal "El Censo de los olvidados" en el periódico La Voz del Sur. Ha impartido Conferencias y cursos en ENT Pamplona, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Mirail Tolouse, Universidad Estatal de California, Creador.es Valencia, Surge Madrid, etc… Ha sido premio Nacional de Teatro con La Zaranda 2010, y Premio al mejor autor del Teatro Rojas de Toledo y de los primeros Premios de Andalucía de teatro.

Sus textos han sido montados por compañías de New York, Dallas, Toulouse, Madrid…

El Director

Paco de La Zaranda

Fundador del Teatro La Zaranda en 1978. Actor y director de obras que han recorrido los más importantes escenarios y festivales del mundo, y que han recibido premios de la crítica en Nueva York, Buenos Aires, Montevideo, La Habana, El Cairo, Madrid, Barcelona… Ha impartido cursos y conferencias en Bienal de Venecia, Institut del Teatre de Barcelona, Instituto Cervantes de Nueva York, Buenos Aires, Caracas, etc…Entre otros muchos, ha recibido con la compañía Premios García Lorca, Ollantay de América Latina, o el Premio Nacional de Teatro en 2010.

Contacto

www.padamteatro.com

Kike Gómez

Email. gomezdelarosa@padamteatro.com
Tel. (+34) 910 065 099
(+34) 660 351 154

