

Cia. Ferroviaria presenta

El sueño de la razón

de Antonio Buero Vallejo

Dirección Paco Macià

F

Invierno de 1823. Junto a Leocadia, su amante, Francisco de Goya vive recluido en la Quinta del Sordo y dando término a las Pinturas negras. La sordera y la situación social y política de España le han convertido en un hombre huraño y atormentado. Una carta del pintor dirigida a su amigo Martín Zapater en la que se recogen duras críticas a Fernando VII, sirve de pretexto para que el monarca haga caer sobre Goya todo su aparato represivo.

Compañía Ferroviaria

Artes Escénicas

Autor: Antonio Buero Vallejo // **Dirección:** Paco Macià

Reperto: Juan Meseguer / Goya // Eloísa Azorín / Leocadia Zorrilla ,Judith // César Oliva / Arrieta ,Voluntario Realista ,Destrozona // Toni Medina / Calomarde ,Duaso , Destrozona ,Voluntario Realista Verónica Bermúdez / Gumersinda ,Destrozona ,Voluntario Realista // Manuel Menárguez / Fernando VII ,Destrozona, Voluntario Realista //Mariquita (voz en off) Nuria Contreareas //voces en off / Antonia Vicente Irlés ,Allende García ,Iván Cózar,Miguel Ángel ,López María Cobos ,Luis L. Visuara,Nadia Clavel, Jose Carlos Villena.

Escenografía e Imagen : Ángel Haro // **Iluminación:** Pedro Yagüe // **Proyecciones:** Ángel Haro -Paco Macià // **Vestuario :** Isabel del Moral // **Fotografía:** Paco Macià // **Escenotecnia :** Visisonor

EL SUEÑO DE LA RAZÓN

Es un proyecto de la Cia Ferroviana en
Co-Producción con el Teatro-Circo de Murcia.

La obra se enmarca en la categoría de Drama histórico, pero precisamente al ser Teatro y no historia :“ Es una obra de invención, y el rigor interpretativo a que aspira atañe a los significados básicos no a los pormenores” A. Buero.

El autor elabora una versión artística sobre hechos de la Historia española, como un medio de establecer relaciones con nuestro tiempo.

La acción se desarrolla, temporalmente, en las últimas semanas de residencia de Francisco de Goya en Madrid justo antes de auto exiliarse en Francia y fijar su residencia definitiva en Burdeos, Diciembre 1823.

Son tiempos sombríos para Goya, viejo y pesimista ,es acosado por sus miedos, obsesiones, fantasías grotescas y contradicciones vitales de las que su mujer Leocadia es punto de mira . Goya escapa a través de su pintura mas oscura, “las Pinturas Negras”, plasmada en las paredes de su “Quinta del Sordo”, de sus propios fantasmas y de la presión absolutista, cruel, represiva y asfixiante de Fernando VII que persigue a los simpatizantes de la Ilustración, los

VII que persigue a los simpatizantes de la Ilustración, los liberales como él.

La Cía Ferroviana , asume como propios los argumentos del Autor de la obra, que define su puesta en escena como de “Obra Total”.

Un espectáculo que mezcla necesariamente varios lenguajes , todos necesarios, todos pertenecientes a la realidad vital del protagonista, Goya, que traducidos teatralmente conforman un tejido riquísimo de sensaciones para el espectador:

EL TEXTO

Histórico por un lado. viene a ahondar en la hiriente visión dual de la realidad que nos ha enfrentado de una manera fraticida a los españoles durante casi dos siglos, que en este caso se sitúa en la represión ejercida por el Absolutismo de Fernando VII, posterior al Trienio liberal 1820-23.

Subjetivo, por el otro, nos relata el complejo miedo que se apodera de Goya traducido en una serie de conflictos personales, sociales, políticos y metafísicos (en palabras de Mariano de Paco).

LAS PINTURAS

Aparecen desde el juego creativo propuesto por nuestro escenógrafo Ángel Haro (Pintor), donde la propia materia pictórica tendrá un espacio significativo tanto en la evocación de los cuadros de Goya como en el espacio físico de actuación que nos remitirá al estudio del pintor. También utilizamos Proyecciones de una manera necesaria y adecuada.

En éste espectáculo multidisciplinar, utilizaremos diferentes variantes a la hora de crear las imágenes proyectadas. Parte de ellas surgirán desde el cuerpo de los actores, de la creación física y la construcción de máscaras inspiradas en los personajes pintados por Goya, como Judith, le Santo Oficio, La Romería de San Isidro, Los Voladores..

Otras se crearán desde la animación de las pinturas negras como Saturno o el Duelo; Todos conocemos las pinturas de Goya, por eso pensamos en no representarlas tal cual, como simples dispositivas, sino que a partir de ellas, queremos aportar un mundo creativo y expresionista que ya el propio pintor defendía en su época.

Siguiendo en ésta línea de presentación de imágenes renovadas de las pinturas, se proyectarán imágenes en vivo de pequeñas esculturas construidas por nuestro escenógrafo que den vida a los personajes de las pinturas, y que se

visualizarán en grande inundando el espacio escénico.

Por último algunas imágenes se elaborarán desde las sombras chinescas como el Aquelarre, que mediante el juego de luces aumentará o reducirá su tamaño partiendo de lo oscuro hacia la luz.

EL LENGUAJE GESTUAL

Derivado del aprendizaje por parte de los actores de los primeros códigos de signos para sordos, Alfabeto Bonet.

Código que servirá para comunicarse con Goya y que conformará una coreografía final de gestos y acciones físicas.

EL ESPACIO SONORO

Universo de sonidos y conversaciones de Goya consigo mismo, expresados en el texto en un delirio sin freno. Lenguaje que cuidaremos especialmente tanto en la calidad de los efectos y voces elegidas como en su producción dentro del espacio escénico, acabando por ser un personaje mas de la obra.

ESPERPENTO

A través del que se expresa una honda crítica social, sátira, que entra de lleno en la obra por las alucinaciones premonitorias del protagonista, en las que aparecen personajes híbridos (animal-humano) recogidos ya en sus "caprichos", a los que damos vida en el tratamiento de máscaras y

vestuario al efecto. Recogemos directamente la defensa que hace Buero de este esperpento y su utilización dramática: En el proceso de elección de este texto por parte de la Cia ,ha sido fundamental la apuesta decidida que los herederos de D. Antonio Buero Vallejo (Uno de los principales dramaturgos españoles del s. XX)han prestado al proyecto presentado. Quiero reseñar la sintonía artística y personal con su hijo Carlos Buero, agradecemos toda la información y documentación prestada, así como las puntualizaciones, completamente pertinentes, respecto del texto EL SUEÑO DE LA RAZÓN para una mayor comprensión de la obra de su Padre.

Esta Co-Producción es posible por la confianza que ha depositado Cesar Oliva, Director del Teatro-Circo, en el trabajo de la Cia.Ferroviaria, de lo que nos sentimos gratamente satisfechos, pues entendemos el proyecto como una empresa mayor y exigente al alcance de equipos muy preparados artísticamente.

En EL SUEÑO DE LA RAZÓN el público se vuelve sordo cuando Goya está en escena, pues no oye el dialogo de los demás personajes, o solo los sonidos alucinatorios de su mente. Se busca causar cierta incomodidad en el público que le obligue a ser un agente activo de la representación, a ello se le suma la repercusión visual de las imágenes y su combinación temporal. Se hace participar al espectador de la angustia y agitación interna del protagonista, se le brinda la experiencia de un Teatro Total del que el mismo es actor.

LA PINTURA

En EL SUEÑO DE LA RAZÓN la inclusión de las Pinturas negras, constituye no solo parte esencial de la escenografía sino parte del mensaje, su componente no verbal, apela a los sentidos y refuerza el texto y la representación, convirtiéndose en un lenguaje icónico en el que la metáfora desempeña un papel esencial.

Goya marca un antes y un después en la historia de la pintura. Como pintor de la corte realizó notables cuadros, algunos de los cuales abrían paso al impresionismo. Pero sus grabados y pinturas negras van mucho mas allá en técnica y en temática; el germen del Surrealismo y Expresionismo del

s. XX, atreviéndose a ilustrar la España de su tiempo, tanto por fuera como por dentro, adentrándose en sucesos que no cabían en la España “oficial”. Desnuda otra faceta del arte, La pintura también puede convertirse en una forma de denuncia.

Las pinturas negras representaron un desafío al régimen político de un tiempo anterior, y al sobrevivir al fuego Inquisidor y convertirse en patrimonio cultural contemporáneo, constituyen un grito que no calla fácilmente. Nacidas del aislamiento del pintor en su quinta de las afueras de Madrid, esos patrones internos de su mente no están separados, como muestra el drama, de las circunstancias personales y políticas en que se encontraba Goya.

La locura de Goya es la locura de su mundo y su sociedad (fin de la Ilustración y el regreso del viejo régimen absolutista), y que solo gracias a que el artista estaba en los límites de sí mismo, pudo retratar el horror del régimen fernandino al plasmar su propio terror.

Queremos que el público ,entre en el mundo físico del pintor.

Ficha artística

Autor: Antonio Buero Vallejo

Dirección: Paco Macià

Reparto:

Juan Meseguer / Goya

Eloísa Azorín / Leocadia Zorrilla ,Judith

César Oliva / Arrieta ,Voluntario Realista ,Destrozona

Toni Medina / Calomarde ,Duaso , Destrozona ,Voluntario Realista

Verónica Bermúdez / Gumersinda ,Destrozona ,Voluntario Realista

Manuel Menárguez / Fernando VII ,Destrozona, Voluntario Realista

Mariquita (voz en off) / Nuria

Voces en off / Antonia Vicente Irlas ,Allende García ,Iván Cózar,Miguel Ángel López

,María Cobos ,Luis L. Visuara,Nadia Clavel, Jose Carlos Villena.

Escenografía e Imagen : Ángel Haro

Iluminación: Pedro Yagüe

Proyecciones: Ángel Haro –Paco Macià

Vestuario : Isabel del Moral

Fotografía: Paco Macià

Escenotécnia : Visisonor

Espacio Sonoro : Alberto Ramos- Paco Macià

Lengua de Signos : Verónica Piqueras Cano

Caracterización : Fernando Vidal

Producción ejecutiva: Eloísa Azorín

Ayudante de Dirección : Isabel Guerrero

Producción : Cia. FERROVIARIA

Co-producción : TEATRO CIRCO MURCIA

