

El Silbo Vulnerado

~ ESPECTACULOS POETICOS ~

AVDA. VALENCIA. 24

TEL. 25 63 18

ZARAGOZA - 5

"DEL GALLO CANTOR"

En enero de 1.982 presentamos en el Teatro Principal de Zaragoza un trabajo escénico sobre este poema, del que anteriormente ya habíamos realizado otras lecturas menos estudiadas.

Se trataba de "adaptar" a nuestro lenguaje el trabajo que el Cuarteto Cedrón había presentado discográficamente como "Cantata DEL GALLO CANTOR", editado en Francia hace varios años y no distribuido en España.

Aceptando como punto de partida el excelente trabajo musical que del texto de Gelmán había realizado el Cuarteto Cedrón, quedábamos en disposición de centrarnos en un desarrollo dramático del poema más elaborado escéricamente.

Excepto en el primero de sus cuatro tiempos, las situaciones expuestas - a veces autobiográficas - enmarcadas en el contexto de la represión en Argentina, parecen perder sus aspectos épicos y localistas cuando sirven para cuestionar continuamente no tanto actitudes ajenas, sino más bien impresiones anímicas interiores en relación con sus propias vivencias.

Nuestra propuesta, resumida, se concreta en la asunción del texto por parte de los tres intérpretes: músico, actor y cantante que, haciendo de las voces del poema un diálogo "inter-nos", eliminan toda complicidad explícita con el público y restando a los pasajes expositivos su posible tono exhortativo.

"(En mi poesía...) HAY influencias de Raúl González Tuñón, Maiacosky, y demás poetas que me han influido no tanto en la superficie sino en lo que provocan. Hay influencia del surrealismo francés, de la Biblia, de algunos narradores, y sobre todo está la influencia que todos percibimos, la del ambiente, la de los hechos".

(Juan Gelmán, en "Los poetas comunicantes" de Mario Benedetti)

"CANTA a lo cotidiano, lo inmediato, que bien puede ser el amor, o el barrio, o el mártir obrero. (...) En un lenguaje contenido y llano describe con feroz lucidez, no exenta de ternura, el desgarramiento que produce la ausencia física del ser amado que, aunque ausente, está definitivamente presente y vivo en el amante".

(Mª Eugenia Crogliano, en "Antología de la poesía argentina, ss. XIX y XX")

"DE algún modo Gelmán recupera lo poético-narrativo, patrimonio del antiguo idioma de la poesía, coincidiendo en esto con otros poetas de vanguardia".

(Pedro Orgambide, en la Enciclopedia de la Literatura Argentina)

"SU vasta trayectoria poética se inicia primero a través del realismo crítico y el intimismo. A su amplia temática que es un vívido testimonio del amor, de los recuerdos y los barrios porteños, incorpora, instrumentando un lenguaje coloquial o conversacional, lo anecdótico, lo cotidiano con voces del habla común. Su producción posterior refleja una preocupación también por lo político, calando con un lenguaje incisivo, punzante y eficaz las profundas contradicciones del sistema (...)

El tema del tango como en otros escritores no está ausente en su poesía, pero este nexo y los elementos de su mitología, los esgrime con un sentido crítico y de desmitificación.

(...) Juan Gelmán nació en Buenos Aires en 1.930. Poeta, traductor y novelista. Es uno de los poetas de mayor significación de la poesía latinoamericana".

(Etelvina Astrada, en "Poesía política y combativa Argentina")

datos

LUGAR REPRESENTACION

Teatro o sala similar con escenario acondicionado para espectáculos teatrales

MEDIDAS ESPACIO ESCENICO

Mínimo 7 m. ancho x 5 m. fondo

Fondo ESCENARIO

Ciclorama negro o cortinaje oscuro; con bambalinas si las hubiera

LUZ

Toma mínima de 7.000 W. a 220 v.

DURACION

90 minutos con intermedio

En escena

-LUIS FELIPE ALEGRE, actor

-GREGORIO MAESTRO, músico

-CARMEN ORTE, cantante

IGNACIO JUAREZ (OCA)

JUAN CEDRON

GREGORIO MAESTRO

Colaboración técnica

Música de "DEL GALLO CANTOR"

Música 1ª parte

Este título o -más habitualmente- solo "ESPECTACULO POETICO", nos sirve para presentar los últimos poemas montados por el grupo, junto a otros trabajos realizados con anterioridad y que periódicamente retornamos a escena.

Digamos que (espectáculos sobre un poema o poeta concreto, aparte) es este el montaje, cuyo programa es continuamente modificado, que marca la trayectoria del grupo desde hace varios años. Por otra parte, dicese -nosotros hemos perdido un poco esa perspectiva- es el más asequible para públicos poco relacionados con el estro poético.

Los poemas son presentados a modo de gráficos: bien textos de distintos autores unidos por su temática, bien textos de un mismo autor o de varios, con un tratamiento similar del lenguaje, caso que a veces se da. Gestualidad, luz o música marcan la transición de un poema a otro, evitando, así la interrupción del, llamémosle, posible climax.

Es habitual encontrar en este espectáculo gráficos con poemas lejanos, y sin embargo actuales en el contexto de los problemas del hombre de hoy. No suelen faltar tampoco gráficos de poemas "arqueológicos" junto a otros con versos eróticos o satíricos. Conviene decir que seleccionamos parte del programa, teniendo en cuenta el presumible nivel medio del público, sin infravalorarlo.

El Silbo Vulnerado
~ ESPECTACULOS POETICOS ~

AVDA. VALENCIA, 24
TEL. 25 63 18
ZARAGOZA - B

*
Escribo porque soy efímero, y la vida es breve
y dura y sorprendente. Y me siento en armonía con mi
go y con los hombres. O cuando el disgusto conmigo
y con los hombres me llena los ojos y los labios y
cubre mi pensamiento y los sentidos.

Todo poema es un viaje, una aventura a lo desconocido,
una voz hacia el Poema Humano.

*
Todo poeta quiere ser en el hombre
lo que ama y perdura, rescatar lo
que vive en toda muerte.

*
Y no quiere morir, pues ha vivido.

(HOMERO ARIZOIS)

datos

LUGAR REPRESENTACION

MEDIDAS ESPACIO ESCENICO

LUZ

DURACION

En escena

Producción y Dirección

Este espectáculo es el que más fácilmente se acomoda a cualquier tipo de local: teatro, cine, club social..
Mínimo 5 m. ancho x 4 m. fondo
Toma mínima de 5.000 w. a 220 v.
Alrededor de hora y cuarto

- CARMEN ORTE, cantante
- LUIS FELIPE ALEGRE, actor
- GREGORIO MAESTRO, músico
"EL SILBO VULNERADO"

PANDEMONIUM

RAMON J. SENDER

Pandemónium espectáculo sobre textos de Ramón J. Sender

Adaptación de Javier Barreiro

Este espectáculo, estrenado en el Teatro Principal de Zaragoza el 10 de marzo del 82, responde a una invitación formulada por el Ayuntamiento de Zaragoza para producir un trabajo escénico sobre la obra de Sender, con intención de presentarlo en los actos que en su recuerdo estaba organizando en colaboración con una comisión de diversas entidades (Ateneo, Diputación General de Aragón, Universidad, etc.)

Decidimos trabajar en la adaptación textual con Javier Barreiro, quien, junto a Héctor Grillo (director del grupo brasileño "Gralhe Azul") ayudó a perfilar y dirigir los aspectos generales del montaje.

En "PANDEMONIUM", incorporamos por primera vez, como parte de la base textual en un espectáculo de "EL SILBO VULNERADO", escritos en prosa. Pero estos escritos, expositivos, en los que prima una intencionalidad referente, nos vienen dados "desde fuera". Mientras la silueta de Sender pasea por una pantalla, se oye un trasunto de su voz en diálogo con una mujer (trasunto de la Muerte). Ante la pantalla, los intérpretes expresan no sólo una lectura visual del texto que se escucha, sino sus propias "vibraciones" en relación a ese texto.

"(...) Sin embargo, y pese a lo que pueda pensarse, la filosofía profunda, la poética vital de Sender ha variado muy poco a lo largo de su dilatada trayectoria. Las preocupaciones onírico-fantásticas, ecológico-metafísicas, tanato-eróticas o simbólico-burlescas de sus últimas novelas se hallan en esbozo en sus primeras obras y pueden aportar luz acerca de sus vaivenes ideológicos tan utilizados para desviar la atención de lo que verdaderamente es sustancial en su obra:

El vitalismo que se configura en una torrencialidad narrativa, en una especial actitud ante lo erótico entre la compulsión, la agresión y el idealismo.

(...) El texto de "PANDEMONIUM" recoge fundamentalmente expresiones de tres novelas distintas en su planteamiento y calidad pero paralelas en cuanto a su sentido último: "El verdugo afable" (1.952), una de sus novelas más significativas, autobiográficas y menos leídas. "Los cinco libros de Ariadna" (1.957), escrita al parecer en estado de trance, y "Nocturno de los 14" (1.969) en la que, con motivo de reflexionar sobre las motivaciones de otros tantos suicidas tratados por Sender, se efectúa un repaso lúcido y revelador sobre los temas apuntados. Hay también referencias extraídas de otras novelas claves, "La Esfera", "Crónica del alba"... que completan la visión, forzosamente incompleta, que se trata de dar en "PANDEMONIUM".

(...) La elección del tema de la muerte como hilo conductor del espectáculo no es arbitraria. A la oportunidad de la conmemoración se unen la omnipresencia de esta preocupación -que es incluso leit-motiv esencial de varias novelas- en la obra senderiana y la ambigüedad de su naturaleza que permite -quizá piensen algunos, a modo de cajón de sastre- la inclusión de otras constantes fundamentales del autor.

(...) No se trata, pues, de dar una interpretación ni una visión panorámica de nuestro novelista, sino de exponer, por medio de sus propias palabras, alguna de las bases de su sistema de creencias. Responder de su validez y de su coherencia -asunto éste último que no hubiera quitado el sueño a nuestro paisano- es función de todos nosotros."

JAVIER BARREIRO

DATOS

LUGAR DE REPRESENTACION

Teatro con telar (la pantalla que lleva el grupo puede alcanzar los 5 m. de alto x 10 de ancho)

MEDIDAS ESPACIO ESCENICO

Mínimo 8 m. ancho x 8 fondo

LUZ

Toma mínima 7.000 W. a 220 v.

DURACION

Una hora, sin descanso

En escena

-CARMEN ORTE, cantante

-GREGORIO MAESTRO, músico

-LUIS FELIPE ALEGRE, actor

En pantalla

CARMEN VIÑAS

Adaptación de textos

JAVIER BARREIRO

Espacio escénico y dirección visual

HECTOR GRILLO ("GRALHA AZUL.")

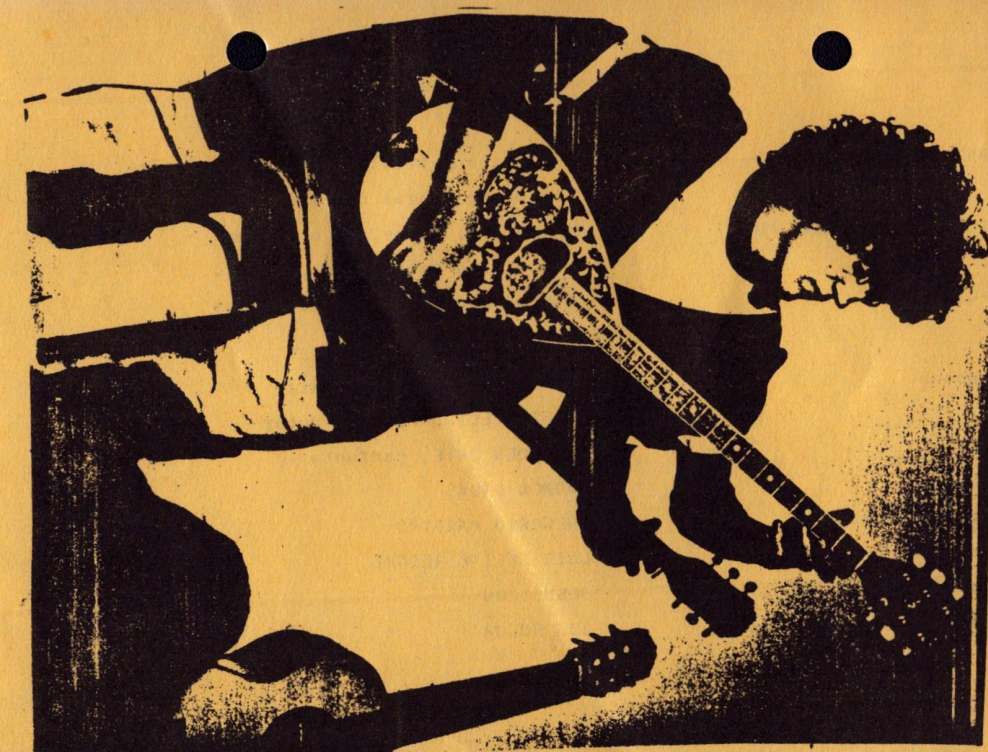
Colaboración técnica

-BLAY-ANTONIO ANES, luz

-IGNACIO JUAREZ ("OCA"), efectos visuales

Montaje

"EL SILBO VULNERADO"

"A la muerte del Maestro de Santiago, Rodrigo Manrique, su padre."

~de **JORGE MANRIQUE**~
(1440-1479)

Con motivo del quinientos aniversario de la muerte de Jorge Manrique, montamos en 1.979 esta propuesta dramática del poema, que seguimos llevando en repertorio.

Con la puesta en escena de "A LA MUERTE DEL MAESTRE...", creemos responder a un interrogante que nos planteamos previamente al montaje: ¿acaso Manrique no pudo escribir el texto con intención dramática, pensando en su "representación"? Damos al poema -respetado en su totalidad- un tratamiento discursivo de tono exhortativo, potenciando las interpelaciones directas, a las que desoroveamos de sentido retórico. En las últimas estrofas (XXXIV-XXXIX) la Muerte aparece como semipersonaje; se dirige, cantando, al Maestro, en una escena ejemplificadora de las reflexiones expuestas en el soliloquio precedente.

Antecede al trabajo en escena un pasacalles de ambientación medieval, con juegos, canciones y música de mandolina y percusión, recorriendo varias calles y plazas de la localidad.

"A dó fueron a parar, o qué se hizo de, o en dónde, finalmente, ahora están, los placeres corporales, las ilusiones espirituales, el regalo austero, la rústica comodidad, la naturalidad del cotidiano vivir sencillo, el trato amable de los amigos, las pasiones contenidas por las amigas, la dulce mediocridad de un buen pasar económico, el olvido, por fin, de las batallas por un Poder, que se repartiría entre todos, sucesiva y alternativamente, sin locas y sangrientas ambiciones?".

(LUIS YRACHE)

Aparte del poema de Manrique y del pasacalles, el programa se completa con una parte, que se desarrolla en otro espacio concreto del mismo escenario natural, sobre canciones y poemas del Romancero, y otros clásicos de siglos posteriores (Garcilaso, Quevedo, San Juan de la Cruz, Cervantes y Fray Luis de León).

datos

LUGAR DE REPRESENTACION

Escenarios Naturales -Iglesias, patios, de noche en plazas cerradas...-

MEDIDAS ESPACIO ESCENICO

Mínimo 5 m. ancho x 4 m. fondo

LUZ

Toma mínima de 5.000 W. a 220 v.

DURACION

Unos 80 minutos, más pasacalles

En escena

- GREGORIO MAESTRO, músico
- LUIS FELIPE ALEGRE, actor
- CARMEN ORTE, cantante

Vestuario

CARMEN VIVAS

Estudio musical

GREGORIO MAESTRO

Dirección

LUIS FELIPE ALEGRE

Estudio previo

JESUS LOU

Producción del espectáculo

LUZ RUEDA