

EL PÚBLICO

DE FEDERICO GARCÍA LORCA

VERSIÓN GABRIEL CALDERÓN

DIRECCIÓN MARTA PAZOS

COMEDIA NACIONAL DE MONTEVIDEO

15/01 — 26/01/25

MONTJUÏC. SALA FABIÀ PUIGSERVER

l'liure

TEMPORADA 24—25

SOBRE EL ESPECTÁCULO — 3

SINOPSIS — 4

EN PALABRAS DE LA CREADORA — 5

ENTREVISTA: MARTA PAZOS — 6

LA VERSIÓN DE GABRIEL CALDERÓN — 8

LA COMEDIA NACIONAL, LORCA Y XIRGU — 9

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA — 10

LA CRÍTICA HA DICHO... — 11

LA PLAÇA — 12

BIOGRAFÍAS — 13

FICHA ARTÍSTICA — 16

INFORMACIÓN PRÁCTICA — 17

SALA DE PRENSA — 18

La directora gallega Marta Pazos presenta con la Comedia Nacional de Montevideo una de las tres piezas de 'teatro imposible' de Federico García Lorca. Una experiencia poética y vivencial *avant la lettre*.

Se estrenó en marzo del 2024 en Montevideo (Uruguay) y llega por primera vez al Estado español.

© Carlos Dossena

SINOPSIS

El público fue escrita en 1930 por Federico García Lorca y es su pieza más vanguardista, experimental y arriesgada, también la más personal y confesional. Es una obra llena de símbolos; poblada de gritos honestos que piden despertar la doble moral de su tiempo y su arte.

Esta obra contiene la búsqueda implícita de revolucionar el teatro del futuro y obliga a tomar posición sobre lo que decimos ser y lo que somos, ejerciendo un poderoso paralelismo entre el arte y la vida.

MÁS INFO

www.teatrelliure.com/es/el-publico

EN PALABRAS DE LA DIRECTORA

El público es como tirarse por un tobogán y en lugar de aterrizar pisando arena, hacerlo en todos esos mundos que hay debajo. Allí te puedes encontrar una ruina romana, un muro de arena, una universidad o el sepulcro de Julieta. Es un viaje de ida. Un abrazo al misterio. Un perderse para encontrarse.

No en vano integra la “trilogía imposible” de Lorca. Es potente, onírica, inclasificable. De las más vanguardistas, personales y confesionales del autor, seguramente de las obras más desafiantes tanto para artistas como espectadores.

Esta obra es una *road trip* al interior de la cabeza de Lorca que nos invita a sumergirnos en un mar de sensaciones. Escrita en un tiempo en que el propio autor se debatía entre el teatro más popular que lo había llevado al éxito y un nuevo teatro más comprometido, profundo, valiente y verdadero, *El público* lo llevó a tomar un posicionamiento artístico y personal.

Mientras trabajo en el montaje, una pregunta me ronda todo el tiempo:

¿Qué campo abrió Lorca con *El público*?

El público no es una dramaturgia de lo cognitivo. Es como leer un texto esotérico antiguo. Lorca le está hablando al inconsciente. Creo que no está escrita para que se entienda, sino para que atraviese a su público y les hable a partes de sí que ni siquiera conoce.

Si atraviesas esta obra con el cuerpo, la claridad es meridiana.

Lorca era un mago. Vamos a hacer magia.

Marta Pazos

ENTREVISTA A MARTA PAZOS

Fragmento de la entrevista conducida por Anna Guitart para *La plaça* en CaixaForum+.

¿Por qué elegiste esa plaza?

Cuando estudiaba Bellas artes en Barcelona a medianos de los 90 era el lugar donde venía. Está la biblioteca del MACBA y ahí estudiaba e investigaba mucho sobre artes vivas. Para mí, los museos son catedrales. Ahí vengo yo a conectar conmigo misma, a descubrir, a inspirarme por otros y otras artistas. Es una plaza muy especial para mí, me conecta con mi con el germen artístico. Aquí se despertó.

¿Es como un viaje en el tiempo?

Sí, cada vez que vuelvo a Barcelona es conectar con la Marta de los 19 o 20 años. Hay algo muy bonito de volver sobre mis pasos y también percibir cómo ha cambiado el ambiente, la ciudad. Pero hay cosas que permanecen con la esencia intacta.

Recibes una llamada que te dice: Marta Pazos, *El público*, García Lorca. ¿Qué pasó con esta llamada?

Es muy fuerte porque era casi como si lo estuviera esperando. Me llamó Gabriel Calderón. Yo sabía de la existencia y del prestigio que tenía la Comedia Nacional de Montevideo. Además, Margarida Xirgu había sido una persona muy importante en la trayectoria de esta compañía, que tiene 76 años, y que ha permanecido. Nunca han dejado de actuar, es una compañía de actores.

Sabía que quería hacer *El público* porque había hecho *Viaje a la luna*, en el Lliure. Fue mi primer Lorca: entrar a Lorca sin palabras para comprenderlo desde lo plástico. También había hecho la *Comedia sin título*. Estaba claro que tenía que hacer una tercera y que tenía que ser *El público*. Me sentía preparada para poder meterme ahí porque *El público* es un viaje hacia lo profundo. Forma y contenido van de la mano. Por lo tanto, tenía que hacerlo en un lugar seguro para mí. Estaba en un Zoom: yo en Santiago de Compostela, en mi estudio, y Gabriel estaba en Montevideo. Lo estaba escuchando y...

¿Ya lo veías?

¡Claro! Pensaba "wow, esto está pasando". Y entonces le dije "claro, sí, lo voy a hacer, ¿cómo

no?". Fue un viaje fascinante. Además, el elenco de la Comedia Nacional es como para un violinista tocar Stradivarius. ¡Es una calidad! Hay un entendimiento y hay un compromiso.... Conocen mucho a Lorca y trabajan muy libremente porque han trabajado con directores y directoras de todo el mundo. Era el sitio donde tenía que hacerlo.

Cuentas de una forma muy bonita cómo será esta obra: será como tirarse por un tobogán, pero los pies no te tocarán al suelo, llegarás hasta una cosa mucho más subterránea.

Es algo que está en el propio texto. Lorca propone un ejercicio de irte metiendo, lo determina como un biombo por el que te cueles. Pero en realidad está hablando de otra dimensión: el camino hacia la verdad del artista. Es una historia personal de él. Nos habla también de nuestras propias elecciones y de nuestro arrojo para ir hacia otros lugares mucho más profundos. Me hace recordar a David Lynch, *En busca del pez dorado*, *Atrapa el pez dorado*. El viaje que propone Lorca va cayendo en diferentes estratos de la Tierra hasta tocar fondo en el sepulcro de Julieta, y luego vuelve a subir.

Hice un dibujo para el elenco para que supieran dónde estábamos en cada parte y, al diseñar la escenografía, configuré que cada uno de los espacios iba a ser diferente, iba a cambiar de dimensión, de escala, de color. Es un viaje, es muy lisérgico. También fue escrito a finales de los años 20 hasta inicios de los años 30, pura vanguardia.

Y una reivindicación brutal de la libertad y de la libertad sexual, también.

Yo creo que por eso también se ha representado tanto y tan poco. Es un texto muy importante y además no está acabado. Me interesa mucho porque está vivo todavía. Habla de algo muy abstracto también, extremadamente poético y valiente: está hablando de poder elegir a quién amar y el dolor que produce esto.

Con cada obra te planteas el color. ¿Hasta qué punto es importante para ti?

Para mí el color es un personaje más. Cuando empiezo a crear pienso en un lienzo y qué color va a tener. Sobre ahí empiezo a bocetar y después a pintar. Siempre trabajo de lo general a lo particular. Primero la mancha gorda y

después voy cambiando de pincel, si fuera una metáfora. Dejar que el diálogo de los materiales vaya llevando hacia donde tiene que ir de una manera muy orgánica y libre, como bailar todas juntas.

Esto también ha sido un proceso de aprendizaje. Al principio quería controlar el proceso porque tenía mucha inseguridad. Ahora creo el marco de una forma muy rigurosa para que acontezca lo inesperado. Entonces, puedo trabajar con total libertad. No controlar los procesos, sino dejarte penetrar por aquello que ves y aquello que no ves. Y estar muy atenta, con el poro muy abierto. Creo que, en ese sentido, Lorca tenía mucho de esto: de estar conectado con su instinto y tener la valentía y la generosidad de escribir sobre el propio proceso del artista, qué tipo de contrariedades tenemos, qué nos pasa por dentro... Es muy inspirador.

No sé si puede decirse de qué color es *El público*.

Empieza en azul porque Lorca indica que el cuarto del director es azul. A partir de ahí voy cogiendo los diferentes colores: si hay una ruina romana, investigo sobre las ruinas romanas. O cuando llegué al sepulcro de Julieta, fui al barranco de Víznar a coger tierra del mismo barranco. Fui también con Hugo Torres, que hace la composición de la música, y él estuvo captando los sonidos que había en el barranco. Yo me llevé la tierra y después, con una pantonera, saqué exactamente el mismo color. Para mí es importante que, si quiero provocar algo experiencial en el público, la forma de construirlo tiene que ser experiencial para mí. Necesito estudiar qué me va a provocar ese color para después intentar intuir qué te va a provocar a ti cuando estés expuesta.

Yo tengo una experiencia con tus obras, con el color.

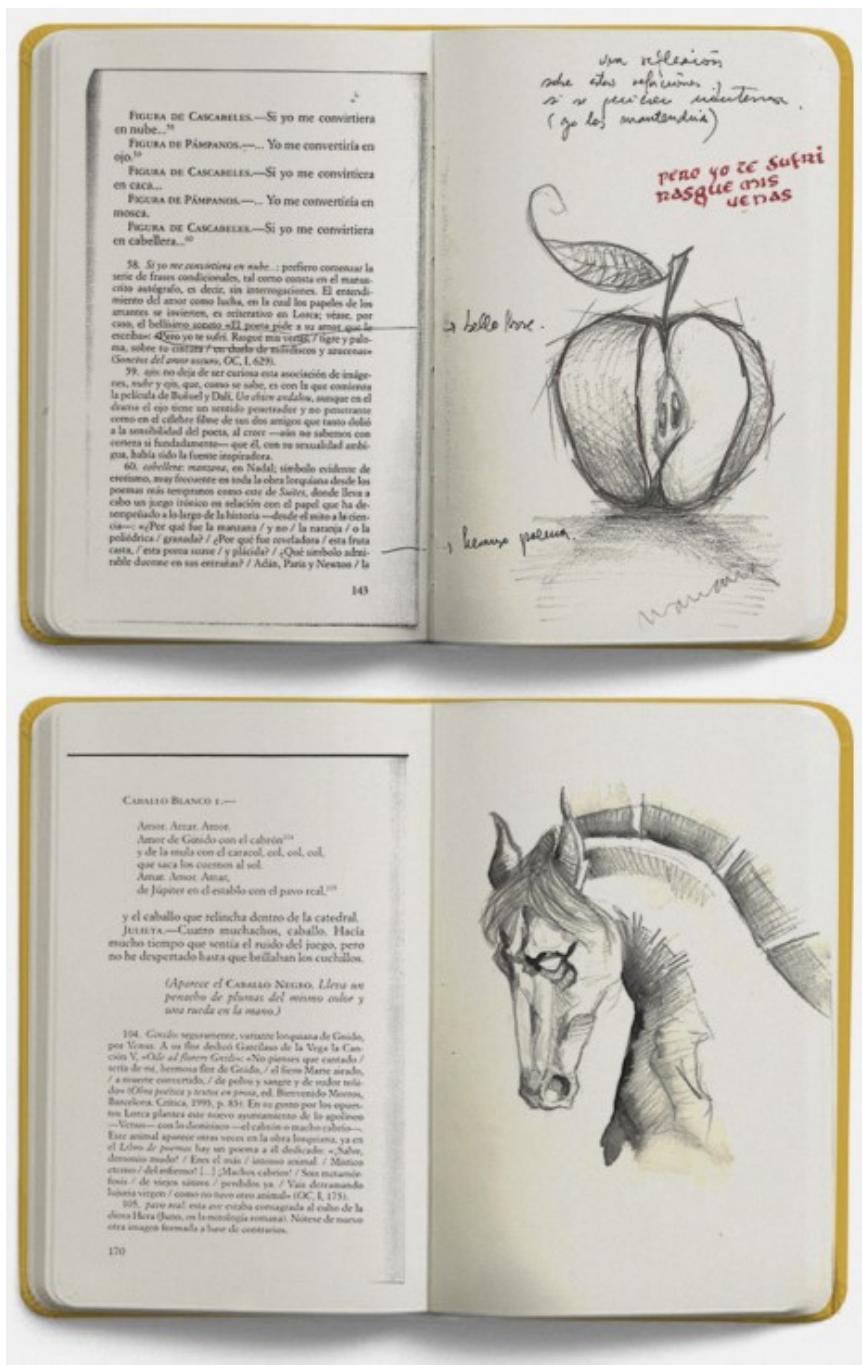
No trabajo para tu gusto, trabajo para tu percepción. Trabajo mucho a partir de las formas conectadas con la geometría sagrada. Cada vez mi trabajo se ha ido destilando hacia un gesto mucho más puro y el color se ha ido revelando. ¡Incluso en mi propia persona!

Una vez leí de una periodista que decía "Marta Pazos destierra el negro de la caja escénica". Y pensé "ah, ¿yo hago esto? No era consciente de que hiciera esto". Entonces dije, "pues sí ven que lo hago, lo voy a hacer muy conscientemente." Y fue cuando eclosionó.

LA VERSIÓN DE GABRIEL CALDERÓN

El Director General y Artístico de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón, ha trabajado a la par con la directora y artista gallega Marta Pazos para la creación de una versión que respete la escénica y estructura del original, a la vez que versiona momentos clave y adapte y localice el lenguaje al castellano del Río de la Plata.

Para ello, Calderón ha desarrollado, escrito y dibujado un cuaderno entero con bocetos de la pieza, imágenes, poesías del propio Lorca, con la función de dialogar desde el texto con el mundo estético y visual propuesto por la directora.

LA COMEDIA NACIONAL, LORCA Y XIRGU

La Comedia Nacional de Montevideo y Lorca mantuvieron históricamente una relación, a través de la presencia y dirección de Margarita Xirgu. Exiliada de España, Xirgu dirigió al elenco durante casi dos décadas. En ese tiempo, ella misma dirigió obras de Federico García Lorca. Aún hoy se conserva en el archivo de vestuario de la Comedia Nacional, trajes traídos de España por Xirgu y diseños de la época, inspirados en el trabajo que realizaba con Lorca y la compañía La Barraca.

En los últimos años, la Comedia Nacional ha decidido retomar su propia tradición de estrenar un Lorca anualmente, alimentando y proponiendo hacia el futuro una nueva manera, distinta, singular y periférica de concebir la poesía Lorquiana.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Un tomb per Montevideo amb la Xirgu

Artículo de Martí Crespo a Vilaweb

www.vilaweb.cat/noticies/un-tomb-montevideo-margarida-xirgu/

Margarida Xirgu a Llatinoamèrica, un exili dolorosament brillant

Artículo de Teresa Ferré para el blog del Festival Grec

www.barcelona.cat/grec/ca/bloc/margarida-xirgu-llatinoamerica-un-exili-dolorosament-brillant

Margarida Xirgu, la desterrada

Reportaje del programa *El meu avi* a 3Cat

www.3cat.cat/3cat/margarida-xirgu-la-desterrada/video/5475979/

El montaje de Àlex Rigola

TNC, Temporada 15/16

www.tnc.cat/ca/el-publico

El montaje de Lluís Pasqual

CDN, Temporada 86/87

<https://politicaprosa.com/lluis-pasqual-i-els-morts-tancats-pel-public/>

LA CRÍTICA HA DICHO...

“...Y, lo fundamental, la puesta es lo suficientemente poderosa como para acaparar la atención del espectador. [...] El despliegue visual es arrollador, de una fastuosidad propia de un ballet o una ópera. [...] Es igual de brillante la propuesta sonora del compositor español Hugo Torres, desbordante de creatividad y lírica en efectos que distorsionan y cambian las reglas de juego en el plano de la expresión vocal”.

Javier Alfonso – Semanario Búsqueda

“La puesta de Pazos es visualmente fascinante. [...] La propuesta plástica parece brotar del mismo inconsciente que produjo las imágenes poéticas que anidan en el texto. [...] Estamos ante una propuesta escénica que fascina desde lo plástico, y que conmueve más allá de la comprensión racional de la trama.”

Leonardo Flamia – Semanario Voces

“Es claro que la obra transita por diversos ámbitos tanto espaciales como psicológicos y simbólicos. Esto requiere que el espectador se prepare para una experiencia compleja: por un lado, dejarse llevar por la energía de lo instintivo y lo inconsciente que se mueve sobre los hombros de la hermosa poética escénica de la directora Marta Pazos. Por otro lado, sumergirse en el gratificante trabajo de reconstruir las piezas fractales del relato para lograr resaltar la gestalt de la anécdota armada y completa.”

Bernardo Borkentzain – Revista Dossier

LA PLAÇA

Una plaza es un espacio de encuentro y acogida que invita a sentarse, a charlar y a dejar fluir las ideas en un entorno relajado.

El Teatre Lliure ha invitado varios artistas de la temporada a elegir su plaza preferida para tener un lugar y un tiempo de conversación sobre su trabajo, su trayectoria y su mirada sobre la creación y las artes escénicas.

El resultado es un espacio de entrevistas en profundidad conducidas por Anna Guitart, Andrea Gumes y Queco Novell que lleva por título *La plaça*.

Cada episodio tiene una duración de 30 minutos y podrán verse gratuitamente en la plataforma CaixaForum+, coproductores del proyecto, coincidiendo con el estreno de cada uno de los espectáculos:

- Clara Peya i Ariadna Peya, *Caramel* (por Andrea Gumes)
- Marta Pazos, *El públic* (por Anna Guitart)
- Sergio Peris-Mencheta, *14.4*
- Clàudia Cedó y Marc Buxaderas, *Fantàstic Ramon*
- Tiago Rodrigues, *Cor dels amants*
- La Calòrica, *La brama del cérvol*

MÁS INFO

<https://caixaforumplus.org/s/teatre-lliure-caixaforumplus>

BIOGRAFÍA

COMPAÑÍA

Comedia Nacional de Montevideo

La Comedia Nacional es el elenco de teatro estable de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Fundada en 1947, con 75 años de historia, es la única de estas características en Iberoamérica. Desde su fundación, la Comedia Nacional de Montevideo combina el montaje de los clásicos tanto del teatro universal como local, con la apuesta de nuevos dramaturgos. A lo largo de su historia se ha consolidado sobre la diversidad de textos, directores y estilos. La impronta de Margarita Xirgu que dirige en 1949 *La Celestina* y prosigue durante dos décadas montando piezas de Lope de Vega, García Lorca, Camus o Giraudoux ha dejado su huella tanto en la memoria como en la praxis de este elenco estable. Actualmente la Comedia Nacional está integrada por 30 actores y actrices y 6 becarios, quienes trabajan a partir del teatro junto a artistas de distintas disciplinas para generar experiencias de calidad, potenciar artistas emergentes y acercar al público nacional e internacional al arte teatral, entendido como expresión reflexiva, provocadora, contemporánea, generadora de valor y sensibilidad. Estrena entre nueve y doce espectáculos por temporada, que se representan tanto en sus salas sede de Montevideo (Teatro Solís y Sala Verdi) como en otros espacios descentralizados de la ciudad y del interior de Uruguay.

MÁS INFO

<https://comedianacional.montevideo.gub.uy/>

© Leo Maine

BIOGRAFÍA

VERSIÓN

Gabriel Calderón

Dramaturgo, director de teatro y actor. Ha escrito más de 20 obras de teatro y ha sido reconocido con diferentes premios, entre los que destaca el Premio Nacional de Literatura en 2011 por *Mi pequeño mundo porno* y en 2016 por *Ex: Tal vez la vida sea ridícula*. En 2004 fue becado por la Fundación Carolina para realizar en España el Curso de profesionales en dramaturgia y dirección de teatro y en 2009 tomó parte en la International Summer Residency for Emerging Playwrights del Royal Court Theatre de Londres. Fue miembro del Lincoln Center Theater Directors Lab y artista residente del Théâtre des Quartiers d'Ivry en París, Francia. Sus obras se han representado en Argentina, Brasil, España, Francia, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Perú. Sus textos han sido traducidos al francés, alemán, inglés, griego y portugués. Con sus espectáculos ha participado en reiteradas oportunidades en festivales internacionales de teatro de América y Europa. Ha dado conferencias, clases y seminarios en Argentina (Seminario Iberoamericano de dramaturgia creativa coordinado por Mauricio Kartun/ELTI- Encuentro Latinoamericano de Teatro/Biblioteca Velez Arfield), Brasil (Sao Paulo-Núcleo de Dramaturgia do British Council SP/Universidad de Santa Catalina), Chile (Universidad de Chile/Universidad Finis Terrae/Universidad Católica), Cuba (Casa de las Américas/Festival Mayo Teatral), México (Guadalajara Festival de Lecturas/DF Transdrama), Francia (Nouvelle Sorbonne Paris 3/Casa de Amerique Latine/Theatre Quartier d'Ivry/Université Paul Valery), Israel-Palestina (Jerusalem-Teatro Nacional Palestino) o Suiza (Lausanne-HETSR La Manufacture/Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande). En España ha participado en reiteradas ocasiones del Obrador d'estiu de la Beckett. En 2018 dirigió en el TNC *Que rebentín les actors*. Ha participado varias veces de los Festivales TA, FIT de Cádiz y en D'Feria del País Vasco. Actualmente trabaja activamente en el Teatro Nacional de Modena junto a la Fondazione Teatro de Emilia Romagna y la Escuela Yolanda Gaggero de Módena.

© Vanessa Rábade

BIOGRAFÍA

DIRECCIÓN

Marta Pazos

Directora de escena de teatro y ópera, escenógrafa, dramaturga y artista visual, Marta Pazos es una de las artistas más influyentes en la vanguardia escénica española actual. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en la especialidad de pintura, su obra destaca por su dimensión plástica y emancipación estética. En sus montajes el color aparece de manera radical para impactar en la retina del público y transformar su percepción. Desde el año 2000 dirige teatro y ópera para entidades como el Gran Teatre del Liceu, Centro Dramático Nacional, Teatro Real, Teatro Español, Teatre Lliure, Teatro de La Abadía o Centro Dramático Galego. Pone en pie con gran éxito textos de Lorca, Shakespeare, Valle-Inclán, Ionesco y también de dramaturgos y dramaturgas contemporáneos latinoamericanos, españoles y portugueses. Fue fundadora y directora artística de las compañías Belmondo (2000–2005) y Voadora (2007–2022). Su obra visual se ha presentado en la Prague Quadrennial PQ23 (National Gallery), ARCO Madrid 2004, Centro Galego de Arte Contemporánea o el Museo do Gaiás. Ha recibido el Premio de Honor al mérito en las artes escénicas de la MIT Ribadavia, el Premio de Honor ‘Dorotea Bárcenas’ 2018 y cuatro Premios de Teatro María Casares como directora de escena y escenógrafa. Ha realizado conferencias, master clases y seminarios en prestigiosos ámbitos americanos, africanos y europeos.

lliure

FICHA ARTÍSTICA

DE

Federico García Lorca

VERSIÓN

Gabriel Calderón

DIRECCIÓN

Marta Pazos

INTÉRPRETES

Eugenia Bideau *niño, dama*

Roxana Blanco *prestidigitador*

Fernando Dianesi *hombre 2, ladrón*

Joel Fazzi *figura de cascabeles, traje de Arlequín, estudiante*

Mauricio González *centurión, caballo negro*

Sofía Lara *Julietta, caballo blanco, estudiante*

Sofía Mañana *dama*

Dulce Elna Marighetti *caballo blanco, estudiante*

Rosario Martínez *emperador, caballo blanco, dama*

Pablo Musetti *hombre 3, ladrón*

Leandro Íbero Núñez *figura de pámpanos, traje de bailarina, estudiante*

Jimena Pérez *director Arlequín, señora, pastor bobo*

Mané Pérez *caballo blanco 1, dama*

Gustavo Saffores *director*

Fernando Vannet *hombre 1, desnudo rojo*

Florencia Zabaleta *Elena, caballo blanco, enfermera*

ESCENOGRAFÍA

Marta Pazos

VESTUARIO Y CARACTERIZACIÓN

Agustín Petronio

ILUMINACIÓN

Nuno Meira

COREOGRAFÍA

Martín Inthamoussu

SONIDO Y MÚSICA ORIGINAL

Hugo Torres

TEMPORADA 24—25

AYUDANTA DE ESCENOGRAFÍA

Lucía Tayler i Clàudia Vilà

DOCUMENTALISTA

Paloma Lugilde

COORDINACIÓN TÉCNICA

Jimena Ríos

REGIDORES

Diego Aguirregaray y Cristina Elizarzá

PELUQUERÍA

Heber Vera

MAQUILLAJE

Mavi Amigo

JEFA DE VESTUARIO

Mariela Villasante

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Felipe Villarmarzo

JEFE DE COMUNICACIÓN COMEDIA NACIONAL

Matías Pizzolanti

DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA COMEDIA NACIONAL

Gabriel Calderón

ELABORACIÓN DE LOS TELONES

Taller Zaingó

PINTURA TELÓN BAJO LA ARENA

Paula Fraile

CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA

Santiago 'Tato' Rebollo

CONFECCIÓN DE VESTUARIO

Lucía Silva

Y LOS EQUIPOS DEL

Teatre Lliure

PRODUCCIÓN

Comedia Nacional

CON LA COLABORACIÓN DEL

Teatre Lliure

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHAS

15/01 — 26/01/25

HORARIO

De martes a sábados a las 19.00 h

Domingos a las 18.00 h

DURACIÓN

1 h 40'

LUGAR

Montjuïc. Sala Fabià Puigserver

IDIOMA

En castellano

PRECIO

De 12 a 32 €

ACCESIBILIDAD

Asistencia auditiva a través del móvil

SERVICIO DE CANGURO

con Més que cures

Sábados y domingos

desde 30' antes de la función

Menores de 3 a 12 años

Reserva obligatoria

COL·LOQUIO

16/01 postfunción moderado por Andrea

Gumes

EDAD RECOMENDADA

A partir de 16 años

SALA DE PRENSA

Para descargar todos los materiales informativos y tener acceso a material de referencia (dossieres, notas de prensa, material audiovisual, etc.)

CONTACTO PRENSA

Mar Solà

675 449 886

premsa@teatrelliure.com

entitat concertada amb

amb la col·laboració de

mitjans col·laboradors

amb el suport de

entitats col·laboradores

convenis de col·laboració amb

Institut del Teatre

UNIVERSITAT DE BARCELONA

FUNDACIÓ CARULLA