

GOYA

Pinturas negras

Dramaturgia y dirección — **Jaume Policarpo**
Interpretes — **Àngel Fígols, Ruth Atienza y Maribel Bayona**

dossier

GENERALITAT
VALENCIANA
Vicepresidència Primera
Conselleria de Cultura i Esport

INSTITUT
VALENCIÀ
DE CULTURA

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

INÀEM

bam
ba
lina

GOYA

PINTURAS NEGRAS*

BAMBALINA

TEATRE PRACTICABLE

La pieza nos sumerge en el universo creativo de Francisco de Goya durante su etapa más oscura y reveladora, la de las *Pinturas negras*, plasmadas en las paredes de la Quinta del Sordo.

*Espectáculo accesible para personas sordas

Inspirándonos en la obra pictórica de Goya, su biografía y la sociedad española de su tiempo hemos creado un espectáculo de títeres y objetos contemporáneo, de estética rotunda, que expone ante el espectador, de una manera vivencial, el imaginario de un artista capital en nuestra historia. Proponemos una inmersión sensitiva en la cabeza de un genio que ensanchó el sentido profundo del arte y el artista, y lo hizo de una manera tan activa y comprometida que su espíritu todavía vibra y resuena dentro de sus obras.

Todos aquellos que han querido indagar en el significado de las *Pinturas negras* de Goya más allá de su substancia pictórica han acabado viéndose enfrentados a un imposible. No me veo yo, ante semejante evidencia, siquiera con el ánimo de pretenderlo, aunque fuere con las provechosas herramientas que brinda el arte teatral.

Después de contemplar las obras en el Museo del Prado y procesar la instantánea agitación interior que causan, me detuve esperando a que el pensamiento concretara un asidero.

La descarnada necesidad en los rostros, el brillo de crisol en las córneas, la violencia cruda, los tumultos en procesión, el horizonte muerto, lo irremediable de todo cuanto en esas paredes despegadas se representa... y el perro. Todo me resultó intolerable.

Sentí cómo se anudaba una víscera.

Del mismo modo que la representación teatral cataliza la angustia y la desazón humanas, el pintor verdadero, con sus proyecciones, desactiva las acometidas más oscuras de la razón.

Pintar todas esas escenas para que custodien tu intimidad encierra un misterio fascinante. Aterradoramente fascinante. El arte, puede que sin pretenderlo, es valiente. El pintor, el poeta...valiente consigo mismo.

Jaume Policarpo

LA PROPUESTA ESCÉNICA

Goya como inspiración

No es nueva la fascinación que la compañía Bambalina Teatre Practicable y su director artístico, Jaume Policarpo, tienen sobre el arte pictórico. No es la primera vez que se inspiran en la obra de un maestro de la pintura para desarrollar una nueva propuesta escénica, demostrando así, una vez más, la vinculación profunda del teatro de títeres con las artes plásticas.

El pintor aragonés aglutinó el conjunto de movimientos estéticos de su tiempo, proyectándolos y anticipando así los que aún estaban por venir, y prefigurando, en cierto modo, muchos de los avances artísticos del siglo XX.

Testigo privilegiado de las conflictivas etapas que constituyen su tiempo histórico, fue capaz de reflejarlas en su obra de un modo franco y directo, convirtiéndose en el cronista más elocuente y expresivo de su época.

Reflejó su rebeldía contra las situaciones absurdas e injustas de la sociedad que le envolvía con obras originales en su ejecución pictórica que demuestran una gran agudeza en su mirada. También exaltó la vulgaridad, el hecho monstruoso y la fealdad más inaudita. Su serie de grabados, sus *Pinturas negras* y otras piezas, de una incuestionable fuerza dramática, suponen un hito en la historia del arte. Jugó con el simbolismo de los elementos e interpretó la vida y los sueños hasta un extremo indefinible en el ámbito de los estados mentales del ser humano.

La dramaturgia de la propuesta de Bambalina

La narrativa del espectáculo se desarrolla en el interior de Quinta del Sordo, a las afueras de Madrid, villa perteneciente al pintor en la que vivió durante sus últimos años en España antes de exiliarse a Burdeos. En las paredes de esa casa se hallaron las *Pinturas negras*.

Allí vivió discretamente junto a Leocadia Zorrilla de Weiss y Rosario Weiss (madre e hija), de quienes se decía que eran la amante e hija del pintor respectivamente, aunque formalmente eran su ama de llaves y su ahijada.

Estos son los tres personajes que conviven también en escena y de cuyos avatares domésticos saltarán las chispas que iluminarán las alucinaciones del pintor. Lugares imaginarios que emanan de la mente del pintor y de la expresión de sus cuadros, con sus habitantes, que invitan al espectador a transitar oscuros paisajes interiores envolviéndolo en aterradores y fascinantes misterios.

Hemos trabajado en una propuesta escénica visual y sonora absorbente, mezclando constantemente elementos pictóricos y teatrales, e investigando para extraer el universo sonoro que acompaña a los personajes. Partiendo de la premisa de la sordera de Goya, hemos creado una abstracción sonora en la que, sin distinguirse claramente el significado del lenguaje, se comprenden otros muchos matices relacionados con la audición perdida del protagonista, que su cerebro sigue reconstruyendo constantemente a partir de los estímulos sensoriales que suceden cotidianamente a su alrededor. Un músico y cantante en directo ensancha este campo sonoro, en el que bullen la melancolía, los bajos instintos, los desvaríos de la enfermedad y los momentos de extrema sensibilidad.

EQUIPO ARTÍSTICO

Como es habitual, Jaume Policarpo firma la dirección y creación de la propuesta artística, pero esta vez ha vuelto a diseñar y construir los títeres y el espacio escénico.

La compañía ha elegido a unos intérpretes hábiles en la animación de títeres y especialmente dotados para la comprensión de un lenguaje escénico plural en el que convergen elementos compositivos de muy distinta naturaleza y que ellos integran y desarrollan con sorprendente maestría. Àngel Fígols interpreta al personaje de Goya; Ruth Atienza es Leocadia Zorrilla y Maribel Bayona juega a convertirse en la pequeña Rosarito. Los tres, a su vez, animan más de una decena de títeres que emergen de las paredes pintadas.

La composición musical, como ya es habitual, corre a cargo de Gonzalo Manglano que esta vez, además, la interpreta en directo en escena, respirando junto a los otros intérpretes e imbricándose en todo cuanto les sucede física y mentalmente a los personajes.

El vestuario lo firma Adame, colaborador habitual de la compañía. Él ha rescatado de los cuadros algo que, contrariamente a lo que puede parecer, es fundamental: los vestidos. Prueba de ello es la importancia que en cualquier pintura adquiere el vestido de los personajes para el pintor, y el tiempo que emplea en su estudio y ejecución.

El diseño de iluminación es de Juanjo Llorens (4 premios MAX mejor diseño iluminación, Premio Talía de la Academia de las Artes Escénicas Mejor Iluminación, 5 Premios Teatro Musical al mejor diseño de Iluminación, etc). La luz en las pinturas de Goya encierra,

en cierto modo, la clave de su trasfondo representativo a causa de su magnetismo, de su disruptiva concepción. Este trasfondo las conecta directamente con la sustancia del teatro. Juanjo comprende la luz como nadie y ha sido incapaz de sustraerse al reto que suponía atrapar la luz creada por Goya con los pinceles para jugar con ella en el escenario.

En vídeo-escena la compañía cuenta con NURO visuales, que aporta una capa sensitiva más, relacionada con los paisajes microscópicos, o macroscópicos, que nuestro cerebro, fuera de control, en el sueño o en la enfermedad suele dibujar.

El diseño del espacio sonoro corre a cargo del joven Guille Escartí que se ha propuesto encontrar hasta el más leve matiz expresivo escondido en los sonidos que emanan de la ejecución escénica para amplificarlo, resignificarlo y hacer que el oído del espectador permanezca durante todo el tiempo que dura la función en un estado de excitación sensible inaudito.

La compañía, por último, ha querido hacer accesible el espectáculo para personas sordas y para ello ha contado con el asesoramiento y la mediación de FESORD CV.

GOYA, ESPECTÁCULO ACCESIBLE PARA PERSONAS SORDAS

Goya se nos revela como una figura capital en la configuración del arte contemporáneo. En 1792, a la edad de 46 años, sufrió una enfermedad neurológica que le dejó unas secuelas permanentes en forma de sordera. Según los investigadores este hecho, y la nueva percepción del mundo que esta diversidad comporta, influyó mucho en su manera de pintar, ocasionando un cambio de etapa.

Nuestro espectáculo *Goya* se centra en obras de esta etapa y es por ello, que hemos concebido la creación del espectáculo desde la accesibilidad para las personas sordas. Y aunque el espectáculo no solo se dirige a personas con esta diversidad funcional, hemos creído importante incluir expertos en nuestro proceso creativo para así integrarlos plenamente. Con ese objetivo, la compañía ha contado con el asesoramiento de FESORD C.V (Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana) y así hemos implementado pautas de accesibilidad para la recepción de una obra teatral para personas sordas.

Dramaturgia y dirección
Jaume Policarpo

Intérpretes
Àngel Fígols
Ruth Atienza
Maribel Bayona

Composición musical
y música en directo
Gonzalo Manglano

Diseño de iluminación
Juanjo Llorens

Jefe técnico y programador
de iluminación
João Guedes (AAIV)

Diseño espacio sonoro
Gonzalo Manglano
Guille Escartí

Técnicos de sonido
Guille Escartí
Luis Bayona
Daniel Castillo

Diseño y realización vestuario
intérpretes y títeres
Adame

Construcción mesa
escenografía
Los Reyes del mambo

Escenografía y títeres
Jaume Policarpo

Ayudante escenografía
Vicent Domingo

Vídeo-escena
NURO visuales

Operador de vídeo
Vicent Domingo

Diseño gráfico
Jaume Marco

Fotografía
Vicent A. Jiménez

Teaser y vídeo promocional
NURO visuales

Producción y distribución:
Marisol Limiñana
Ruth Atienza
Maribel Bayona

Comunicación y redes
Vicent Domingo

Bambalina cuenta con
el asesoramiento y
mediación de la asociación
FESORD CV para hacer
esta función accesible a
las personas sordas.

Agradecimientos
Ximo Muñoz
Inma Fuentes
Artea
Equipo técnico IVC
FESORD CV

Bambalina aparece en la escena valenciana en 1981 y dirige su mirada hacia una modalidad tan singular como el teatro de títeres. La compañía siempre ha destacado por la voluntad de ensanchar el lenguaje de los títeres abriéndolo a otras disciplinas artísticas, presentando propuestas con una dramaturgia viva, emparentada con otras artes visuales.

En su larga trayectoria ha puesto en escena algunos títulos emblemáticos del repertorio literario y musical universal como *Pinocho*, *Quijote*, *Ulises*, *Cyrano de Bergerac*, *Alicia*, *El Retablo de Maese Pedro*, *Historia del Soldado*, *Cenerentola*!, *Carmen* y *El jorobado de Notre Dame*.

También ha desarrollado una línea de creación más personal con propuestas como *El Jardín de las delicias*, *Pasionaria*, *La sonrisa de Federico García Lorca*, *El cielo en una estancia*, *Kraft*, *La mujer irreal*, *Cosmos*, *Petit Pierre*, *Cubos*, *Kiti Kraft* (Premio MAX 2018 Mejor espectáculo público familiar).

En su última etapa continúa con la adaptación de clásicos universales como *La Celestina* (4 Premios Artes Escénicas Valencianas: Mejor dirección escénica, Mejor adaptación texto, Mejor actriz, Mejor espectáculo de teatro).

En agosto de 2019 estrenó *Hamlet*, su primero Shakespeare, en el Festival Sagunto a Escena.

En septiembre de 2021 estrenó *Cucú* (Premio Mejor espectáculo infantil Artes Escénicas Valencianas 2022). Su última adaptación es la obra *Curial y Güelfa*, estrenada en 2023 y presentada en el Teatro Municipal de Algemés, la Muestra de Teatro de Alcoy y el Festival Medieval de Elche.

Edipo, versión de Jaume Policarpo, se estrena en noviembre de 2020 en el Teatro El Musical de Valencia y en 2023 estrenó una versión ampliada, *Edipo Rey*, que inaugura la cuarentena edición del Festival Sagunt a Escena, que fue programada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2024 y ha sido galardonado con los premios al Mejor Espectáculo de Teatro y Mejor Dirección, Jaume Policarpo en los Premios de las Artes Escénicas IVC 2024.

En 2024 estrena *Dadá*, espectáculo familiar sobre el arte y la creatividad dirigido por Jaume Policarpo y la residencia *Alegría*, texto de Pedro Montalbán Kroebel y dirección de Jaume Policarpo interpretado por Paloma Vidal.

**bam
ba
lina**

TEATRE PRACTICABLE

Bambalina Teatre Practicable

Calle Mañá, 5-bajo
46009, Valencia

T. (+34) 96 391 13 73
info@bambalina.es

DISTRIBUCIÓN

T. (+34) 664 576 071
marisol@bambalina.es

CAMPAÑAS ESCOLARES

+34 647 791 529

maribeldidactica@bambalina.es
vicentproduccio@bambalina.es
www.bambalina.es/didactica

bambalina.es