
Los gestos

De Pablo Messiez

Teatro

País: España

Idioma: Castellano

Año de producción: 2023

Teatro Valle Inclán. CDN

Fechas

Del 1 de diciembre de 2023 al 14 de enero de 2024

Apuntes sobre la gestación de “Los gestos”

Como en cada obra, está en mí el deseo de hacer un montaje que solo adquiriera pleno sentido en el teatro.

El foco en los gestos, es también el foco en aquello que no se puede escribir. En lo que el teatro tiene de extra-literario. En lo que adquiere sentido en la encarnación, en la presencia. En las cosas que hace el cuerpo como resultado de un ponerse en relación.

Dice Deleuze, que “pintar la boca que grita quiere decir no solo que la pinto sino que he captado las potencias que la hacen gritar”. Cómo sería plantear una dramaturgia en la que el foco esté puesto en la repercusión de esas potencias. No en el acto sino en el efecto del acto en los cuerpos. No en el individuo sino en la trama de relaciones que lo afectan.

Dos meses en Roma han ido poniendo en foco las cuestiones que constituirán la fábula y los procedimientos que serán la guía. En esa ciudad infinita, escribí, entre muchas otras cosas, estas notas que copio aquí:

El gesto de construir encima. El gesto de tapar pasado. Veía las excavaciones. La ciudad superpuesta. Pensaba en las ideas. En las hegemonías, construidas sobre otras ideas. Lo que era admisible pensar o decir, bajo el peso de lo admisible hoy. Volver a Pasolini como un volver a ver la ciudad que supo estar. Los restos que aún desafían con su solidez este paisaje nuevo desde donde lo miramos.

En la obra tendrá que haber un cuerpo salvaje, todavía no capturado por los gestos de la buena conciencia. El gesto del impulso. El del hambre o el deseo. Un cuerpo que haya estado oculto, encerrado en una cueva, un embalaje. Un cuerpo incomprensible. Incapturable. Desplegando el pliegue.

*

1

*Cada grupo con sus gestos.
Cada grupo repitiendo sin saberlo los gestos de los otros.
Cada uno en cada grupo buscando la propia voz que no existe
porque todo es eco de algo que ya alguien dijo.*

Repetición y superposición.

Hacer el gesto. Volver al gesto.

*Volver al gesto sin conciencia de la repetición.
El intento imposible de volver a conciencia.*

*La repetición como superposición.
Volver al gesto es volver al sitio.
¿Es plegar el tiempo?*

La repetición como herramienta para acceder a un saber del cuerpo.

El déjâ vu como procedimiento dramático.

Estoy en una iglesia. Ya no recuerdo cuál. Nunca he visitado tantas iglesias en tan pocos días como en los últimos diez. Cada una que veo me provoca la necesidad irrefrenable de entrar. A ver qué hay. A ver qué pasa. Es muy fácil ser devoto en Roma. El hábito hace al monje. Me refiero a la costumbre. En esta iglesia hay un andamio gigante, altísimo. Está en obras (Pienso que en “Los gestos” tiene que haber andamios también. Telones, redes, superposiciones). Me acerco al andamio y lo miro como a un Caravaggio. Luego me acerco a una de las capillas, siento que alguien me sigue. Escucho un susurro. Me giro, y veo a un tipo de unos sesenta años con pinta de estar trabajando en la obra. Me hace señas para que me acerque y me dice: “esta tarde me suicido”. Lo dice con afectación de mal actor. Poniendo cara de pena, haciendo un gesto raro cercano a un puchero de niño o de loco, y acompañando el texto con el gesto de la mano como si fuera a suicidarse cortándose el cuello con una cuchilla. Lo miro atónito. ¿Esto está pasando? Me parece exagerada tanta cantidad de material para la obra. ¿Es un regalo de Dios por la cantidad de iglesias visitadas? O es una broma del señor. Del señor del gesto, digo. Me dice, ¿podemos hablar un momento? Le digo que no hablo italiano. Me hace gesto de acompañarlo con la misma mano que hizo de cuchilla antes. Nos sentamos en el último banco de la iglesia. Huele mal. Ácido. Repite los gestos y los textos que hizo de pie, pero se interrumpe antes de llegar a completar el corte del cuello juntando abruptamente las dos manos en oración. Hace como que reza. No entiendo nada. Veo que pasa un

monje cerca nuestro. Ah, es que está disimulando. Es tan exagerada la actuación del rezo que no sé si me da compasión o risa o miedo o ganas de rezar con él. No sé qué hacer. Una situación tan inverosímil me desarma, me deja helado, mirando con la boca abierta como al andamio o a los Caravaggios. El monje se aleja. El hombre corta de golpe el rezo y me pide dinero para un pasaje a no entiendo qué ciudad. Le explico que no llevo suelto. Siento que tenemos 8 años. Que los dos sabemos que mentimos. Me levanto y me voy. Él dice algo que yo escucho como un "Mamma mía". Lo dice con una voz mucho más joven. Una voz que no se queja. Una voz de actor en camerino, cuando ya terminó la función y comenta que tuvo un público de mierda.

*

Ahora ya estoy en Madrid.

Los restos de Roma en la memoria hacen brotar algunas formas. Situaciones. Personajes. Copio aquí algunas mientras me pregunto qué de todo esto será finalmente la obra.

En un espacio circular, abandonado, que recuerda a la basílica di Santo Stefano Rotondo de Roma, Topazia quiere poner un bar. Francisco, director de escena fan de Pasolini y novio de Topazia, la acompaña en la empresa. Aunque a él le interesa hacer teatro. También hay un pianista muy joven que toca en el piano siempre la misma pieza, y un muchacho con ojos de terror antiguo que vivía escondido en las ruinas. A ellos se suma una mujer mayor, que parece que no habla pero hablará. A todos les pasa lo mismo. Algo en ese espacio hace que sean tomados por gestos ajenos. Como si se tratase de un virus cada vez más poderoso, los cuerpos son movidos hacia formas ajenas e imprevistas.

Como en un sueño en el que solo queda repetir lo que otros ya hicieron en otro tiempo, todos van cayendo rendidos ante la evidencia: los gestos son ecos del pasado. Y el pasado no está atrás, está al costado.

¿Existirá todavía la posibilidad del destello de algo incapturable en esos cuerpos? ¿Algún temblor que abra una grieta en la costumbre?

Pablo Messiez
Madrid, 17 de enero de 2023

Sobre los artistas

Pablo Messiez
Autor y director

Pablo Messiez nació en Buenos Aires en 1974. Debutó en 2007 como dramaturgo y director de *Antes*, una versión muy libre de *Frankie y la boda*, de Carson McCullers. Antes de *Antes*, Messiez llevaba ya más de 20 años sobre los escenarios. Empezó a estudiar interpretación a los 12 años. Entre sus maestros se encuentran Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, con quien además estudió dirección. Ha actuado para directores de la escena argentina como Leonor Manso, Cristian Drut, Rubén Szuchmacher y Daniel Suárez Marsal entre otros.

En 2005 es dirigido por Daniel Veronese en *Un hombre que se ahoga*, versión de *Tres hermanas*, de Anton Chéjov, espectáculo que formó parte del Summer Festival del Lincoln Center de Nueva York y del Tokyo International Arts Festival. Giró por España en 2006 y regresó en 2007, abriendo la temporada del Centro Dramático Nacional en el Teatro María Guerrero de Madrid y representándose en el Teatre Lliure de Barcelona. Messiez continuó trabajando con Daniel Veronese hasta dejar Argentina en diciembre de 2008.

En 2010 estrenó *Muda*, obra de su autoría, en la sala Pradillo de Madrid. El Teatro Fernán Gómez lo convocó para inaugurar su nueva Sala Dos y produjo *Ahora*, nueva versión de *Antes*, reestrenada en enero de 2011. Ese mismo año, estrenó *Los ojos*, nueva obra de su autoría. En 2012 estrenó en el Festival de Otoño a Primavera *Las criadas*, adaptación del clásico de Jean Genet. También subió a escena *Las plantas* para la primera edición del Fringe Madrid y formó parte del elenco de *Hamlet*, bajo la batuta de Will Keen. Además, este mismo año, dirigió a Alberto San Juan en la lectura escénica del texto de Samuel Beckett, *Rumbo a peor*. Por otra parte ha escrito los textos para las producciones de Losdeade, compañía de Chevi Muraday, comenzando su colaboración con *Return*, a la que siguieron *Cenizas*, *En el desierto* y *El cínico*.

En 2013 estrena, en el Festival de Otoño a primavera, *Las palabras*. En 2014 es invitado por la Compañía Grumelot a realizar una creación a partir de textos del Siglo de Oro español. El resultado de la colaboración fue *Los brillantes empeños*, producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. En 2015 es convocado por el Centro Dramático Nacional para dirigir el texto *La piedra oscura* de Alberto Conejero, montaje por el que recibe el Premio Max a la mejor dirección y mejor espectáculo. El mismo año estrena su texto *Los bichos* en el Festival Teatro Bombón de Buenos Aires y en el Festival Temporada Alta de Girona. También en 2015 es dirigido por Claudia Faci en su versión de *A-creedores*, estrenada en la Sala Pradillo en el marco del Festival de Otoño a Primavera.

En 2016 estrena *La distancia*, versión escénica de la novela *Distancia de rescate*, de Samanta Schweblin, producción de Bacantes Teatro y representada en El Pavón Teatro Kamikaze. El mismo año estrena además dos textos propios: *Ningún aire de ningún sitio*, en el marco del festival El

Lugar Sin Límites en el Centro Dramático Nacional, y *Todo el tiempo del mundo* en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, en las Naves del Español en Matadero y en El Pavón Teatro Kamikaze.

En 2017 estrena en el Teatro de La Abadía el texto de Santiago Loza, *He nacido para verte sonreír* y *Bodas de sangre* de Federico García Lorca en el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional.

En 2018 escribe y dirige para la Kompanyia Lliure *El temps que estiguem junts* que estrena en el Espai Lliure y es nominado a los premios Valle-Inclán por su montaje de *He nacido para verte sonreír*. Este mismo año, estrena en el Teatro San Martín de Buenos Aires, la versión escénica de *Cae la noche tropical* de Manuel Puig.

En 2019 es invitado por el Teatro de la Zarzuela de Madrid a dirigir su versión de *La verbena de la Paloma* en el marco del Proyecto Zarza, y estrena en El Ambigú del Teatro Kamikaze *La otra mujer (un concierto)*, una pieza inspirada en Nina Simone y Nina de *La gaviota*. También en 2019 estrena *Las canciones*, obra de su autoría, para El Pavón Teatro Kamikaze. Paralelamente a su trabajo como actor, autor y director, ha ido desarrollando su actividad docente en diversos estudios e instituciones (Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Menéndez Pelayo de Santander, La Térmica de Málaga, Estudio 3 de Madrid, Teatro del Barrio de Madrid, ECAM, Sala Beckett de Barcelona y El Pavón Teatro Kamikaze de Madrid, entre otros). Ha publicado *Asymmetrical-Motion; Notas sobre pedagogía y movimiento* -en coautoría con Lucas Condró-, *Las palabras de las obras*, recopilatorio de parte de sus textos, y *El tiempo que estemos juntos*, todos editados por Continta Me Tienes.

En 2022, estrena *La voluntad de creer*, de la que es autor y director, en las Naves del Español en Matadero. Espectáculo que actualmente sigue de gira por España.

Fernanda Orazi
Actriz

Actriz argentina formada en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires. Desde los 15 años su vida ha girado en torno a ella desde varios frentes: el ser actriz fundamentalmente, la pedagogía y la dirección. Todo es una práctica fundamental de la misma cosa que tiene que ver con la producción de la actuación. Residente en Madrid desde hace 15 años, llegó a España de gira con una compañía de la que formó parte durante 8 años en Buenos Aires, dirigida por Ciro Zorzoli. En nuestro país ocupa la mayor parte de su tiempo actuando e impartiendo talleres de entrenamiento para actores.

Ha trabajado en varias obras dirigidas por Pablo Messiez, Claudia Faci, Ernesto Caballero, Pablo Remón, Denise Despeyroux, La Tristura y Pascal Rambert.

En noviembre de 2022 estrena *Barbados en 2022*, de Pablo Remón, en el Centro de Cultura Contemporánea Condadoque dentro de la programación del 40 Festival de Otoño de Madrid.

Ha dirigido tres trabajos, producto de un largo proceso de preguntas a la actuación, que al final siempre acabaron en obra. Su última dirección ha sido *Electra*, estrenado en el Teatro de la Abadía en enero de 2023.

Nacho Sánchez
Actor

En teatro ha participado en: *La piedra oscura* y *He nacido para verte sonreír* dirigidas por Pablo Messiez; *El sueño de la vida*, dirigida por Lluís Pascual; *Lear (Desaparecer)*, *Hijos de Grecia*, *La última noche de Don Juan*, *La cena del Rey Baltasar* y *Shoot/Get treasure/repeat* con dirección de Carlos Tuñón; *La tristeza de los ogros*, dirigida por Fabrice Murgia y *Los temporales e Iván y los perros*, dirigidas por Víctor Sánchez.

En TV hemos podido verle en *Doctor Portuondo*, *La zona*, *La catedral del mar* y *El Ministerio del tiempo*, entre otras.

Y en cine ha participado en *Mantícora*, dirigida por Carlos Vermut; *El arte de volver*, con dirección de Pedro Collantes; *Diecisiete*, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y *Un mundo normal*, dirigida por Achero Mañas.

Emilio Tomé
Actor

Ha trabajado con los dramaturgos Carlos Marquerie (*Tres paisajes, tres retratos y una naturaleza muerta*) y Carlos Fernández (*Todo es distinto de como tú piensas*, *Ángeles resisten al atardecer* y *10.000 años*), así como con los coreógrafos Juan Dominguez (*Blue*), Elena Córdoba (*Los negocios acaban a las diez*, *Bobos* y *Silencio*) y Paz Rojo (*Dancismo*). Sus últimos trabajos son *La abducción de Luis Guzmán*, *40 años de Paz*, *Barbados*, etcétera y *Los Mariachis*, dirigidos por Pablo Remón.

Es docente (MPECV y ECAM), comisario del ciclo El lugar sin límites en el Centro Dramático Nacional, guionista (*A story for the Modlins*). En paralelo desarrolla sus propias piezas escénicas y audiovisuales.

Elena Córdoba
Actriz

Elena Córdoba trabaja en Madrid desde el año 1990. Su obra se construye a partir de la observación detallada del cuerpo, eje y materia de su trabajo.

Acompaña su creación artística de una constante actividad como pedagoga enfocada a diferentes formas de comprender y practicar la danza.

En 2008 inicia *Anatomía poética*, ciclo de creación sobre el interior del cuerpo humano, que comprende obras y estudios de distintos formatos y que aún se extiende en el tiempo.

Ha trabajado como coreógrafa con Pablo Messiez, Antonio Fernández Lera, Rodrigo García, Carlos Marquerie y John Romao. Ha creado distintas piezas para la imagen con Sylvia Calle, Chus Domínguez y Rodrigo García. Su obra se completa con la publicación de relatos, diarios de trabajo y ensayos breves.

Manuel Egozkue

Actor-Músico

En Teatro ha participado en: *Future Lovers* con la compañía La Tristura; *Egozkue y Paz* con la compañía Pletórico; *Hay un agujero de gusano dentro de ti*, con dirección de Tomás Cabané y *Algunos días*, dirigida por Cristina Rojas.

Y en cine ha participado en cortometrajes como *Arquitectura emocional*, *Fomo*, *Ráfagas de vida salvaje*, *Paraíso 63*, *La bici* y *Sobre todo de noche*.

Ficha artística

Texto y dirección: Pablo Messiez.

Intérpretes: Fernanda Orazi, Nacho Sánchez, Emilio Tomé, Elena Córdoba, Manuel Egozkue,

Diseño Escenografía: Mariana Tirantte

Diseño Iluminación: Carlos Marquerie

Vestuario: Cecilia Molano

Coreografía: Elena Córdoba

Espacio sonoro: Lorena Álvarez y Óscar G. Villegas

Ayudante dirección: Alicia Calot

Producción ejecutiva: Pablo Ramos Escola

Dirección de producción: Jordi Buxó y Aitor Tejada

Distribución: Caterina Muñoz Luceño

Una coproducción del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze