
Poeta en Nueva York

Dirigida por Carlos Marquerie

Teatro

País: España

Idioma: Castellano

Año de producción: 2024

Sala Fernando Arrabal / Naves del Español en Matadero

Fechas

Del 22 de mayo al 2 de junio

Sobre la obra

Las marionetas fueron mi comienzo en el teatro con la compañía *La Tartana*. Siempre me interesó una poética plástica en la escena. A finales de los años 70 Jürgen Flimm, director entonces del Teatro Nacional de Colonia, me habló de las vinculaciones que encontraba en nuestro trabajo con la poética de García Lorca; yo no era consciente de esos vínculos, pero sí entendí el porqué de su reflexión y me gustó. Durante muchos años dos libros imposibles estuvieron encima de mi mesa: *Poeta en Nueva York* y *La tierra Baldía* de T.S. Eliot, dos grandes poemas con más cosas en común de lo que a simple vista parece.

Pero con el libro de Lorca nunca supe cómo trabajar. Hace tres años escuché con insistencia el *Omega* de Morente y pensé, escuchando *El vals vienés*, en el recorrido que hace el poema desde su escritura pasando por las manos de Leonard Cohen y Morente y hasta llegar a la maravillosa versión de Silvia Pérez Cruz. Y volvió a aparecer ese mismo libro en mi mesilla de noche, ahora con las hojas ocre y ese olor a papel viejo y me di cuenta que, tras entender ese recorrido del poema y escuchar a Silvia, leía de otra manera el libro de Lorca; tenía otra manera de encadenar los versos, resonaban de otra forma y me proponían otra lectura del texto. Después de casi 40 años entendía cómo aproximarme a *Poeta en Nueva York*.

Desde que Pedro G. Romero me propuso hacer una lectura comparada de *Poeta en Nueva York* con *La tierra baldía*, me aparece de manera progresiva una especie de simbiosis entre los dos textos. Son obras completamente diferentes, pero con elementos en común. No vamos a mezclar las dos obras, pero sin duda este nuevo cuerpo escénico es un campo de investigación en el proceso de nuestro *Poeta en Nueva York*. El

verano de 2021 comienzo a trabajar en la posibilidad de trasladar a la escena *Poeta en Nueva York*.

Un espectáculo donde se yuxtapondrán la música de *Niño de Elche* y los poemas de *Lorca* para crear una distancia con la escena como en el teatro de marionetas japonés, *Bunraku* con el *jorhuri* (recitación) y el *ningyo* (figura humana o marioneta). La convivencia de actores, bailarines, músicos y marionetas en un mismo plano para transmitir la poética de *Poeta en Nueva York*.

Carlos Marquerie

Sobre los artistas

Carlos Marquerie

Director

Autor y director de escena, artista plástico e iluminador. Se forma con el escultor y marionetista Francisco Peralta, al que considera su maestro. Continúa su formación de manera autodidacta.

Entre sus últimos trabajos como director de escena y autor, en 2021 dirige en el Teatro de La Abadía *Descendimiento* basado en el libro de poemas de Ada Salas con música de *Niño de Elche*. En 2014 estrena *Entre las luces y las sombras. Libertad*, presentado en La Casa Encendida, dentro del programa *Intermitencias del asombro / Escenarios del asombro. La metamorfosis de Loïe Fuller*. Y en 2013 estrena *28 buitres vuelan sobre mi cabeza*, basado en su diario personal y en la observación de la naturaleza.

Dentro del mundo del Flamenco, en 2022 realiza la puesta en escena, iluminación y espacio visual de *Seises* de Israel Galván. En 2018 codirige junto a Rocío Molina y Silvia Pérez Cruz *Grito pelao* ocupándose al mismo tiempo de la dramaturgia, espacio escénico e iluminación y que se estrenó en la *72 édition de le Festival d'Avignon*. En 2017 ilumina y colabora en la dirección artística de *Fiesta* de Israel Galván que fue presentada en el Palacio de los Papas en la *71 édition de le Festival d'Avignon*. En 2016, con Rocío Molina, estrena en el *Theatre National de Chaillot* de París la obra *Caída del cielo* haciendo la co-dirección artística, dramaturgia, espacio escénico e iluminación.

Y como iluminador, ha producido en teatros y festivales como la *Dutsche Oper Berlin*, *Theatre del Odeon de París*, *Theatre National de Bretagne*, *Festival d'Avignon*, *Schaubühne am Lehniner Platz*, *Teatre Lliure de Barcelona*, *Teatre Nacional de Cataluña*, *CDN* y el teatro Español de Madrid etc. Aparte de la iluminación de sus obras también ha colaborado entre otros artistas con Elena Córdoba, Rodrigo García, Antonio Fernández Lera, Angélica Liddell, Rocío Molina, Roger Bernat, Amancio Prada, Paz Rojo, Alex Rigola, Israel Galván, Carlota Subiros, Silvia Pérez Cruz, *Niño de Elche*, Silvia Munt, Jorge Drexler, Poliana Lima, Rafael Sánchez y Pablo Messiez.

Niño de Elche

Músico-Actor

Niño de Elche, es un artista indisciplinar y exflamenco que ha sabido aunar en sus diferentes propuestas artísticas géneros como el flamenco, la libre improvisación, el krautrock o las músicas electrónicas, electroacústicas o contemporáneas junto con la poesía, la performance, la danza o el teatro.

Además de sus 13 trabajos discográficos cuenta con cuatro libros publicados. Ha colaborado con artistas como Angélica Liddell, Israel Galván, Rosalía, Ernesto Artillo, Carlos Marquerie, María Muñoz, Rocío Molina, Raúl Refree o C. Tangana, entre otros. Fue uno de los artistas españoles invitados en Documenta 14 bajo la propuesta "*La farsa monea*" junto a los artistas Pedro G. Romero e Israel Galván. Protagonizó la película "*Niños somos todos*" del director Sergi y los cineastas Marc Sempere y Leire Apellániz realizaron "*Canto cósmico*" película a partir de su vida y obra. Para la Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía desarrolló la obra "*Auto Sacramental Invisible, una representación sonora a partir de Val del Omar*".

Alberto Jiménez

Actor

En Teatro ha participado en *El Proceso*, dirigida por Ernesto Caballero; *Esperando a Godot*, dirigido por Antonio Simón; *El ángel exterminador*, dirigida por Blanca Portillo; *El Rey*, dirigida por Alberto San Juan; *El pintor de batallas*, dirigida por Antonio Álamo; *Numancia*, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente y *Dios K*, dirigido por Víctor Velasco, entre otras.

En cine hemos podido verle en *Todo lo que tú quieras*, dirigida por Achero Mañas; *Propios y extraños*, dirigida por Manuel González Ramos; *Un buen hombre*, dirigida por Juan Martínez Moreno; *El atlas de geografía humana*, dirigida por Azucena Rodríguez; *Oviedo Express*, dirigida por Gonzalo Suárez y *Los aires difíciles*, dirigida por Gerardo Herrero.

Y en Televisión ha participado en *Mano de hierro*, *Servir y proteger*, *Olmos y Robles*, *El ministerio del tiempo*, *Vivo cantando*, *Amar en tiempos revueltos* y *La Reina del sur*, entre otras.

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.

Clara Pampyn

Actriz

Bailarina y coreógrafa. Como creadora funda en 2016, junto a Alberto Alonso el colectivo Laimperfecta, con el que han creado varias piezas. Las últimas han sido: *Twist* (Teatros del Canal, 2018) y *Fuga* (Escena Patrimonio 2021).

Actualmente trabaja en su proyecto de investigación, mediación y creación llamado *Las bailarinas no tocan el cielo*, siendo seleccionada como residente en La Casa Encendida (Madrid), Residencias Paraíso (Galicia) y la Poderosa (Barcelona). También trabaja como coreógrafa para la cantante Silvana Estrada, con la que trabaja en la coreografía de varios vídeos musicales y crea un concierto escénico, *Marchita*, estrenado en Enero de 2023 en el Prototype Festival de Nueva York.

Como asistente de coreografía trabaja para Jesús Rubio Gamo en *Danzas el Sur de Europa* y para Alberto Alonso en *Sudar Folklore*, en *Sobrelajuventud* y en *262mil pasos de baile*.

Como docente imparte clases para la Formación profesional en danza contemporánea en el Estudio de Danza Carmen Senra y Bambú Danza, en Madrid. Como intérprete trabaja para Elena Córdoba en *Y pareceremos árboles* (2022) y en *Criaturas del desorden* (2021), para Jesús Rubio Gamo en *Acciones Sencillas* (2021), *Gran Bolero* (2019), *Bolero* (2017) y en *Danzas del Sur de Europa* (2018), para Lucía Marote en *El ojo del huracán* (2021) y *Ella* (2019), para Poliana Lima en *Las cosas se mueven pero no dicen nada* (2020), entre otras. Es candidata a los Premios Max como Mejor intérprete femenina de danza en 2019 por *Gran Bolero* y en 2022 por *Acciones Sencillas*.

Jesús Rubio Gamo

Actor

Es un bailarín y coreógrafo independiente que lleva produciendo sus propias creaciones desde 2008. Ha estudiado ballet clásico, danza contemporánea, teatro y literatura en instituciones como la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma (RCPDM) o la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance School (The Place) y ha cursado los estudios de Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la UAH en colaboración con el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. En 2020 Radio Nacional de España le otorga el Premio OJO CRÍTICO en la modalidad de danza.

Entre sus piezas, destaca *GRAN BOLERO*, una coreografía para doce bailarines coproducida por Los Teatros del Canal y el Mercat de les Flors. Obtuvo el Premio MAX al Mejor Espectáculo de Danza en la edición de 2020.

Ficha artística

Dirección: Carlos Marquerie

Dramaturgista: Pedro G. Romero

Composición Musical: Niño de Elche

Intérpretes: Niño de Elche, Alberto Jiménez, Elena Córdoba, Clara Pampyn y Jesús Rubio Gamo (y 1 músico más).

Músico y productor musical: Xavier Erquiza

Escenografía: Max Glaenzel

Iluminación: Carlos Marquerie

Vestuario: Cecilia Molano

Coreografía: Elena Córdoba

Desarrollo Marionetas: Carlos Marquerie / David Benito

Ayudante de dirección: David Benito

Ayudante de iluminación: Cristina Bolivar

Producción ejecutiva: Pablo Ramos Escola

Dirección de producción: Jordi Buxó y Aitor Tejada

Distribución: Caterina Muñoz Luceño

Una coproducción de Teatro Español y Teatro Kamikaze