

YO SOY LA LOCVRA

NOMINADA A LOS
"Young Audiences Music Awards"
MEJOR ÓPERA 2015

reseg

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
I CERTAMEN INTERNACIONAL DE BARROCO INFANTIL
2012

UN VIAJE MESTIZO DE IDA Y VUELTA

La Locura, un Ser mitológico que mueve las pasiones de los humanos, aparece en escena para contarnos la historia de amor -sobre un fondo bélico- entre Manuel, titiritero español que acompañó a Hernán Cortés en la Conquista de América, y Zyanya, una joven mujer azteca. Su relación es imposible y Manuel deberá escaparse de México para salvar su vida y regresar a Europa para reencontrarse con su mujer, Belisa, y el hijo de ambos. La joven Zyanya, locamente enamorada de Manuel pedirá a los dioses aztecas que la transformen en marioneta para permanecer por siempre al lado de su amor.

YO SOY LA LOCURA

"Yo soy la Locura" es una zarzuela barroca, un cuento de 50 minutos de duración para adultos y niños a partir de ocho años con músicas españolas y americanas originales de nuestros Siglos de Oro.

PROGRAMA MUSICAL

1. Henri du Bailly (-1637).
Yo soy la locura.

2. Anónimo (Texto de Lope de Vega).
Lamento de Belisa.

3. José Marín (1618-1699).
Ojos pues me desdeñáis.

4. Anónimo
Jaime Baltasar Martínez de Compañón (1737-1797).
Cachua al nacimiento de Christo Nuestro Señor.

5. Anónimo inca
Juan Pérez de Bocanegra (1598 - 1631).
Hanacpachap cussicuinin.

6. Gaspar Sanz (1640-1710).
Caballería de Nápoles.

7. Luis de Milán (ca.1500-ca.1561).
Pavana.

8. Gaspar Sanz (1640-1710).
Dos trompetas de la Reyna de Suecia.

9. Gaspar Sanz (1640-1710).
Lantururú.

10. Juan Hidalgo (1614-1685).
(Texto de Agustín de Salazar y
Torres)
¡Ay, que me río de Amor!

11. Martín y Coll (1680-1734).
Diferencias sobre La Folía.

12. Anónimo.
No hay que decirle el primor.

13. Anónimo
(Texto de Calderón de la Barca).
Quiero y no saben que quiero.

14. Anónimo -
Jaime Baltasar Martínez de
Compañón (1737-1797).
Cachua Serranita.

15. José Marín (1618-1699).
Qué dulcemente suena.

16. Santiago de Murcia (1673-1739).
Preludio.

17. Henri du Bailly (-1637).
Yo soy la locura.

CLAROSCURO

Julie Vachon. Directora de escena, marionetista, actriz, guionista y constructora de objetos.

Francisco de Paula Sánchez. Productor, marionetista, co-guionista. Diseño y programación de iluminación y sonido. Dramaturgia musical.

MÚSICOS

María José Pire: Soprano y actriz.

Enrique Pastor. Guitarra barroca. Dirección musical.

Aurora Martínez Piqué. Viola da gamba baja.

Pablo Cantalapiedra. Percusión grabada.

Mathieu Leroux. Ayudante de guión.

Isabelle Chrétien. Creadora y constructora de marionetas, máscaras y vestuario.

Marie-Pierre Simard. Constructora de objetos

*Las aguas crece Belisa llorando
lágrimas tiernas,
diciendo con voces tristes
al que se aparta y la deja:*

*«Vete, cruel,
que bien me queda
en quien vengarme
de tu agravio pueda».*

CLAROSCURO TEATRO

Fundada en el año 2010 por Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez, Claroscuro es una Compañía de Teatro que usa títeres, máscaras y música en vivo para dar forma sus historias.

Su segundo espectáculo, **Lazarillo** (2015) fue coproducido por cuatro grandes festivales. Obtuvo gran éxito de crítica y recibió una Mención Especial del Jurado del Festival Internacional de Almagro.

Perdida en el Bosco (2018), su tercera creación, fue co-producida con el Teatro de la Zarzuela. Tras girar por Festivales, teatros y Auditorios de toda España, ha sido considerada por la revista Codalario como uno de los mejores espectáculos de 2018.

Donde van los cuentos (2019) es una distopía de pequeño formato con música electrónica que ha sido estrenado en la Feria de Teatro del Sur y seleccionada en FETEN y la Mostra de Igualada. Esta obra busca despertar el amor por la lectura y el espíritu crítico aprovechando la fuerza de los cuentos de una forma sutil y metafórica.

La increíble historia de Juan Latino (2020) es una zarzuela pasticcio barroca coproducida también junto al Teatro de la Zarzuela: una fiesta de música y teatro, una invitación a la tolerancia y al respeto, una evocación del mestizaje sonoro y visual de la España de los Siglos de Oro. Ha sido considerada por la revista Codalario como uno de los mejores espectáculos de 2020.

MUSICOS

MARÍA JOSÉ PIRE, soprano

La soprano venezolana María José Pire ha sido integrante de agrupaciones de renombre en su país como la Camerata Barroca de Caracas -bajo la dirección de Isabel Palacios- y Antiphona, grupo vocal dirigido por el Maestro César Alejandro Carrillo. Ha recibido clases de cantantes destacados del panorama internacional como Paul Phoenix, Barnaby Smith y Lluís Vilamajó. También ha realizado cursos de interpretación junto a directores como Peter Phillips y Stephen Cleobury, y las agrupaciones Stille Antico, Alamire, The Tallis Scholars, Ensemble Plus Ultra y Voces 8.

PABLO CANTALAPIEDRA, percusión

Graduado en Musicología, estudia percusión histórica con Pedro Estevan, Glen Velez, Mauricio Molina y Pau Ballester y perfila su proyección medievalista instruyéndose con Paloma Gutiérrez del Arroyo en notaciones medievales, contrapunto improvisado, monodia y polifonía. Miembro fundador de Vinari Letari y director del Ensemble Timpanum de música medieval, ha servido en la Capilla Real de Madrid, Camerata Antonio Soler, Camerata Musicalis y en las compañías de teatro histórico Antiqua Escena y For the fun of it.

ENRIQUE PASTOR, guitarra barroca

Titulado Superior en Interpretación de la Guitarra Clásica. Ha estudiado en Leuven (Bélgica) con Raphäella Smits y Viola da Gamba con Alfredo Barrales Rainer Zipperling, Itziar Atutxa, Marianne Müller, Jérôme Hantaï y Juan Manuel Quintana. Ha tocado en varias agrupaciones de Música Antigua, como el Ensemble Oude Muziek del Lemmensinstituut bajo la dirección de Erik Van Nevel o Musica Ficta. Como músico de teatro, ha trabajado con Lear Producciones, Claroscuro, Esquivel música y danza y For the fun of it.

AURORA MARTÍNEZ PIQUÉ, viola da gamba

Ha estudiado violonchelo y viola da gamba con Mark Friedhoff (Barcelona), Jaap Kruijhof (Lovaina) y Leo Luckert (Madrid). Ha formado parte de grupos como La Folía, La Capilla Real de Madrid, Hippocampus, Allartis. En teatro, con música en directo, con las Compañías Claroscuro, El Retal y Animalario y acompañando a José Sacristán. Con danza contemporánea, ha trabajado con Luz Arcas y la Compañía de Danza Victor Ullate. Ejerce como músico y coordinadora de la Orquesta Sinfónica de Talavera de la Reina donde es además profesora del aula de violonchelo de la Escuela de Música y Danza.

Cuando Hernán Cortés partió en 1519 hacia la conquista del Imperio Azteca, no sólo se acompañó de unos 600 soldados, 16 caballos y 14 piezas de artillería, sino que junto a él viajaban dos titiriteros, Pedro López y Manuel Rodríguez y algunos músicos tal y como lo describe Bernal Díaz del Castillo en su *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España* redactada en 1568: "... y llevó cinco chirimías y sacabuches y dulzainas y un volteador, y otro que jugaba de manos y hacía títeres..."

A partir de estos hechos históricos, hemos querido recordarlos... sin intención alguna de recrear o reconstruir nada, sino de transmitir a los espectadores, niños y adultos, que existieron personas que soñaron y vivieron pasiones en el entorno cruel que supuso el choque de dos culturas.

Nuestra intención es, además de entretener, hacer más evidente que la cultura española jamás volvió a ser la misma, que aquellos rasgos que nos caracterizan son el resultado de un viaje de ida y vuelta, que la pureza cultural de aquellos íberos conquistados por los musulmanes fue una vez más mezclada por la sensibilidad de los indios americanos.

La música del siglo XVII español suena a nuestros oídos muy español, y sin duda lo es en el sentido de que lo español es fruto del mestizaje: las chaconas, las jácaras, las cumbés, las cachuas y las seguidillas son músicas que en los delicados oídos de los europeos del siglo XVII, cuando no se conocía otra música que la propia, sonaban completamente exóticas a pesar de que formen, ahora, parte de nuestra Cultura.

LA PRENSA DIJO DE "YO SOY LA LOCURA"

"Yo soy la Locura, una obra que también puede servir como ejemplo del rigor y la profesionalidad con las que las compañías abordan el teatro para niños. El montaje de Claroscuro supone un viaje a otra época, tanto por el tiempo como por los medios que utiliza."

EL CULTURAL DE EL MUNDO

"Yo soy la locura' dejó sin palabras al público, con una puesta en escena de extremado mérito artístico. Ternura, magia, ensoñación, fantasía y evocaciones se conjugan en esta historia que es como un masaje emocional para los pasajeros del siglo XXI"

LA VOZ DE ALMERÍA

"La naturalidad de movimiento de éstos (los títeres) sorprende por su perfección motora en su adecuación emocional al momento descrito, siempre acompañado por piezas musicales de nuestro Siglo de Oro, escogidas para desvelar los mensajes del espectáculo."

EL MUNDO

"Un repertorio que, en principio, pudiera parecer tan alejado no sólo del gusto y el imaginario de los niños sino incluso de los adultos, termina imponiéndose como hermoso espacio sonoro, extraordinariamente acoplado, engranado en su narrativa a una historia."

GRANADA HOY

"Ya es un mérito acercar aquella música, tan poco transitada por nuestros intérpretes, al público en general. Pero además roza la proeza propiciar dicha cercanía a los niños mediante el siempre efectivo recurso del títere."

IDEAL DE GRANADA

LA PRENSA HA DICHO DE CLAROSCURO

ACERCA DE LAZARILLO

“Cada uno de los componentes de la Compañía Claroscuro, con su director en vanguardia, han asumido con absoluto convencimiento y entrañable entusiasmo las bondades de esta idea, lo que posiblemente ha sido uno de los mayores estímulos para intentar tanta franqueza, autenticidad, dulzura y seductiva belleza como las conseguidas en este Lazarillo”

DIARIO EL MUNDO

ACERCA DE LA INCREÍBLE HISTORIA DE JUAN LATINO:

“Valora nuestro patrimonio musical a través de un alto sentido de expresividad mostrada con absoluta y esmerada belleza formal, que ha significado todo un elogio del títere y la máscara como ancestrales elementos del arte dramático.”

CODALARIO

ACERCA DE PERDIDA EN EL BOSCO

“En este siglo XXI, en el que parece que el tiempo para cuidar los detalles es ya totalmente prescindible, ofrecer a los más pequeños –pero no solo; espero que en futuras ocasiones se anime al público de todas las edades a asistir– un evento de estas características es darle un respiro al planeta y a las mentes tan saturadas de banalidades y superficialidades. Personalmente lo agradezco, porque los adultos, sin duda, lo necesitamos aún más que los pequeños.”

REVISTA CODALARIO

CONTACTO

Francisco de Paula Sánchez

claroscuroteatro@gmail.com

móvil: +34 667067024

*Fotos: José Antonio Albornoz
Francisco de Paula Sánchez*

